Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ ИИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ИСТОРИЯ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.5.5 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**А**
Аудиторные занятия	32	32									
в том числе:											
Лекции	16	16									
Практические занятия (ПЗ)	16	16									
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	40	40									
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)		Зч									
Общая трудоемкость:											
академических часов	72	72									
зачётных единиц	2	2									

МОСКВА

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «История» является формирование у студентов общекультурных (универсальных) и общепрофессиональных компетенций в области основ исторического мышления и целостного представления об историческом прошлом человечества и нашего Отечества.

Задачи:

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
2. формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
3. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;
4. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «История» относится к базовой части блока 1 учебного плана.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «История», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК – 1	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	
ОК – 3	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, проявлять толерантность в восприятии социальных и культурных различий	История отечественного искусства и культуры, История зарубежного искусства и культуры, История религии и мифологии
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-12	способностью и готовностью формировать у обучающихся духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе исторических и национально-культурных	История отечественного искусства и культуры

	традиций, воспитывать патриотизм, уважение к истории, культуре, истории искусства и традициям нашей страны, к сохранению отечественного и мирового художественного наследия	
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «История» обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОК – 1	ОК-1.1. анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; осуществляет декомпозицию задачи
	ОК-1.2. находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи
	ОК-1.3 использует системный подход для решения поставленных задач
	ОК-1.4 грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности
	ОК-1.5 оценивает практические последствия возможных решений задачи.
ОК – 3	ОК- 3.1 выявляет особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотизма
	ОК-3.2 анализирует и оценивает историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений; формулирует собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использует ее для аргументации своей точки зрения на исторические события
	ОК-3.3 проявляет уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям российского государства, толерантность в восприятии социальных и культурных различий
ОПК-12	ОПК-12.1 формулирует исторические и национально-культурные традиции нашей страны, духовно-нравственные ценности и идеалы личности
	ОПК-12.2 ставит задачи по формированию у обучающихся художественными средствами духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на основе исторических и национально-культурных традиций, воспитания патриотизма, уважения к истории, культуре, истории искусства и традициям нашей страны, к сохранению отечественного и мирового художественного наследия
	ОПК-12.3 применяет различные способы, формы и методики воспитания патриотизм, уважения к истории, культуре, истории искусства и традициям нашей страны, к сохранению отечественного и мирового художественного наследия, в том числе личную эстетическую подготовку и вкус к

	восприятию художественных произведений

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр (16 недель)		
1	Восточные славяне в древности. Образование древнерусского государства	Проблема происхождения древних славян. Этапы, особенности и направления славянской колонизации. Верования древних славян. Языческие представления и обычаи и их бытование в русской культуре. Центры зарождения славянской государственности. «Повесть временных лет» о центрах восточнославянской консолидации. Дискуссии по проблеме образования древнерусского государства. Норманизм и антинорманизм. (История вопроса, современное состояние проблемы).
2	Древнерусское государство и общество в 9-11 вв.	Становление государственной власти при первых русских князьях. Крещение Руси и его историческое значение. Социально-политический строй Древней Руси. Древняя Русь в международных отношениях IX-XI вв. Русь и Степь. Русь и Византия. Русь и Западная Европа. Выдающиеся деятели русской истории IX-XI вв. (портреты по выбору, например, князья Рюрик, Олег, Святослав, Владимир, Ярослав Мудрый, княгиня Ольга, дочери Ярослава Мудрого).
3	Древняя Русь в период политической раздробленности	Временное объединение русских княжеств при Владимире Мономахе и Мстиславе Великом. Тенденции развития общества и государства в Древней Руси в XII-начале XIII вв. Общее и особенное в экономических, социально-политических институтах Южной, Юго-Западной, Северо-Восточной и Северной Руси. Общество и государственная власть в Новгородских землях. Общественно-политическое развитие Владимиро-Суздальской Руси.
4	Русские земли между западом и востоком	Монголо-татарское нашествие. Сопротивление русских земель ему. Русь и Орда: оценки в исторической литературе характера взаимоотношений между ними. Борьба Северо-Западной Руси со шведской и немецкой агрессией. Александр Невский: оценка его деятельности

		в исторической литературе. Начало процесса объединения русских земель. Центры объединения Руси: Москва, Тверь, Литва.
5	Российское Государство	Этапы правления Ивана Грозного. От политики

	во второй половине XVI-начале XVII вв.	«сословного компромисса» к деспотичному самодержавию. (Реформы «Избранной Рады», «Опричнина»). Оценки личности и правления Ивана Грозного в исторической литературе. Смутное время: реалии и оценка в исторической литературе. Феномен самозванства. Выход из Смуты. Михаил Романов. Выдающиеся деятели этого периода (портреты по выбору: Иван Грозный, Борис Годунов, Минин, Пожарский). Русское общество после Смуты. Социальные слои и отношения между ними, их отношения с государственной властью при первых Романовых. Государственность в XVII веке: от Земских соборов к самодержавию. Экономическое развитие России. Появление новых форм экономической жизни. Церковь в XVII веке. Раскол и старообрядчество. Понятия модернизации и европеизации. Причины, характер и этапы этих процессов. «Консерваторы» и «реформаторы» XVII века. Портреты выдающихся деятелей эпохи (Алексей Михайлович, Никон, Степан Разин, Ордин-Нащокин, царевна Софья).
6	Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII веке.	Предпосылки петровских преобразований. Реформы в экономической, социальной и государственно- административной сферах общества. Внешняя политика Петра I. Положение России в международных отношениях. Изменения в быте и культурные преобразования. Противоречия петровских реформ. Оценка личности и эпохи Петра I в исторической литературе.
7	Эпоха Петровских реформ.	Эпоха дворцовых переворотов: реалии и историческое содержание. Оценка дворцовых переворотов и правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны в исторической литературе. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Идеи и внутренняя политика. Внешняя политика Екатерины II. Превращение России в одну из ведущих мировых держав. «Золотой век» российского дворянства. Развитие дворянской культуры и культурный раскол общества. Правление Павла I. Оценки в исторической литературе.
8	Россия в XVIII веке.	Правление Александра I: от либеральных идеалов к консерватизму.

		Внешняя политика Александра I: основные направления. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии. Создание Священного Союза. Ведущая роль России в международных отношениях. Восстание декабристов. Николай I и консервативная модернизация. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 1853-56 гг.
9	Россия в первой половине XIX века.	Предпосылки Великих Реформ. Отмена крепостного права: причины, подготовка, основные положения, последствия. Реформы: земская (1864 г.), судебная (1864 г.), народного образования (1863-1864 гг.), городская (1870 г.), военная (1861-1874 гг.) Отношение российского общества к реформам. Контрреформы Александра III. Россия в международных отношениях второй половины XIX века.
10	Реформы и контрреформы 60-80-х годов XIX века	Славянофилы и западники. Революционеры- демократы. Народничество: причины возникновения, идейные течения, деятельность народников. Нигилизм и терроризм: зло во имя «справедливости». Либерализм и консерватизм в России XIX века в оценках современной исторической науки.
11	Общественная мысль и общественные движения 1830-1880-х годов	Экономическое и социальное развитие России на рубеже веков. Первая русская революция: причины, характер, особенности, результаты. Образование политических партий: программы, тактика. Аграрная реформа П.А.Столыпина.
12	Россия на рубеже XIX- XX веков.	Вступление России в Первую мировую войну. Военные события 1914, 1915, 1916 гг. Общенациональный и социальный кризис в России в 1916- 1917 гг.
13	Россия в первой мировой войне (1914-1918 гг.)	Февральская революция 1917 г. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Взятие власти большевиками. Первые преобразования Советской власти (октябрь 1917г.– март 1918г.). Портреты деятелей революции 1917 г. и начала гражданской войны: А.Ф. Керенский, Л.Д. Троцкий,

		В.И. Ульянов (Ленин), Л.Г. Корнилов,

		Н.И. Бухарин, Г.В. Чичерин (по выбору).
14	1917 год: от февраля к октябрю. Становление советской власти в России (февраль 1917 г. – март 1918 г.)	Причины и начало Гражданской войны и интервенции. Политика «военного коммунизма». Начало формирования тоталитарного режима власти. Причины поражения Белого движения. Портреты деятелей гражданской войны 1918 – 1920 гг.: Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, А.И. Деникин, М.А. Спиридонова, М.Н. Тухачевский, И.И. Вацетис, М.В. Фрунзе, Н.И. Махно(по выбору).
15	Гражданская война в России (1918-1920 гг.)	Новая экономическая политика: причины, сущность и противоречия. Политическая жизнь страны в 20-е годы. Образование СССР. Советская индустриализация и коллективизация в годы первых пятилеток. Политическое развитие СССР в конце 1920-х –1930-е гг.
16	Социально-экономическое и политическое развитие СССР	Подведение итогов. Зачётная работа.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

Семестр 1 (16 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
1	Восточные славяне в древности. Образование древнерусского государства.	1		1	2
2	Древнерусское государство и общество в 9-11 вв.	1		1	2
3	Древняя Русь в период политической раздробленности	1		1	2
4	Русские земли между западом и востоком	1		1	2
5	Российское Государство во второй Половине XVI-начале XVII вв.	1	1	1	3
6	Социально-экономическое	1	1	1	3

	и политическое развитие России в XVII веке.				
7	Эпоха Петровских реформ.	1	1	1	3
8	Россия в XVIII веке.	1	1	1	3

9	Россия в первой половине XIX века.	1	1	1	3
10	Реформы и контрреформы 60-80-х годов XIX века	1	1	1	3
11	Общественная мысль и общественные движения 1830-1880-х годов	1	1	2	4
12	Россия на рубеже XIX-XX веков.	1	2	2	5
13	Россия в первой мировой войне (1914-1918 гг.)	1	1	2	4
14	1917 год: от февраля к октябрю. Становление советской власти в России (февраль 1917 г. – март 1918 г.)	1	1	2	4
15	Гражданская война в России (1918-1920 гг.)	1	1	2	4
16	Социально-экономическое и политическое развитие СССР	1	4	2	7

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Занятия лекционного типа. **Практические занятия**.

Для проведения лекционных занятий и практических занятий по дисциплине «История» используется учебная аудитория оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа проектором, экраном, наглядными пособиями аудиовизуальными средствами: слайды, презентации.

Наглядные пособия:

- материалы методического фонда
- иллюстративный материал,
- слайды, презентации по темам лекций

5.3. Самостоятельная работа.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интеренет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде академии.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- компьютерные классы академии;

- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

5.4. Промежуточная аттестация.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду академии и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
2. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Указывается наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов.

а) основная учебная литература:

1. Ермолаева, Л.К. Отечественная история в схемах: учеб.пособие / Л.К. Ермолаева, С.В. Коваленко. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 161 с. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115852 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учеб. пособие / В.С. Прядеин. — Екатеринбург: УрФУ, 2015. — 192 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/98583 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Алятина, А.Г. История: практикум / А.Г. Алятина, Н.А. Дегтярева. — Оренбург: ОГУ, 2016. — 236 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/98058 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература

1. Демин, М.А. Историография истории России: учебно-метод. пособие / М.А. Демин. — Барнаул: АлтГПУ, 2015. — 203 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112235 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Отечественная история: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по неист. специальностям / [С. Н. Полторак и др.]; под ред. Р. В. Дегтяревой и С. Н. Полторака. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Гардарики, 2005. - 398 с. : ил., табл.
3. Забелин, И. Е. История русской жизни с древнейших времен в 2 ч. Часть 1 / И. Е. Забелин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 513 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456625 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Забелин, И. Е. История русской жизни с древнейших времен в 2 ч. Часть 2 / И. Е. Забелин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — (Антология мысли).

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456626 - Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Забылин, М. М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / М. М. Забылин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. — (Памятники литературы). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430573 - Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа;

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». https://biblioclub.ru/.
3. ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary .
4. ЭБС «eLIBRARY.ru» https://elibrary.ru/.
5. Сайт библиотеки Академии https://academy-andriaka.ru/library/

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущей аттестации

8.2 Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1)

8.3 Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История» (приложение 2)

Должность	**Подпись**	**Ф.И.О.**
Разработчики:		
Доцент		С.Ж. Токтамысов
Руководитель образовательной программы		
Ректор ААИИ		С.Н. Андрияка
Заведующий кафедрой		
		И.Ю.Иванова

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «История»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
	Зачтено	Студент ориентируется в категориально-понятийном аппарате истории; знает основные этапы, события, явления и социально-экономические, политические, культурные процессы в истории России с древнейших времен до начала XXI в; ключевые этапы формирования исторической, духовной, культурной идентичности российской цивилизации; осознает значение исторического наследия и социокультурных традиций российского государства; ориентируется в совокупности теоретических концепций современного исторического знания; понимает специфику источниковедческого, структурно-сопоставительного анализа в изучении исторического материала; знает методы, приемы и техники решения поставленных задач
	Не зачтено	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате истории; не знает основные этапы, события, явления и социально- экономические, политические, культурные процессы в истории России с древнейших времен до начала XXI в; ключевые этапы формирования исторической, духовной, культурной идентичности российской цивилизации; с трудом ориентируется в совокупности теоретических концепций современного исторического знания; не понимает специфику источниковедческого, структурно- сопоставительного анализа в изучении исторического материала; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов

2) При оценке умений

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
	Зачтено	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами исторической науки и их определениями; умеет выделять основные периоды русской истории, анализировать их содержание, сущность и специфику, структурировать

		исторический материал; использует различные методы, приемы

		и техники для решения поставленных задач, выделяя их базовые составляющие и используя системный подход; умеет находить, критически анализировать и обобщать информацию; грамотно, логично, формулирует собственные суждения и оценки исторических фактов и закономерностей, аргументировано отстаивает собственную позицию по различным проблемам истории; использует основы исторических знаний для формирования активной творческой и мировоззренческой позиции
	Не зачтено	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины исторической науки и их определения; не умеет выделять основные периоды русской истории и анализировать их содержание, структурировать исторический материал; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения поставленных задач, испытывает большие трудности при формулировании и аргументации собственных взглядов на проблемы истории

3) При оценке навыков

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
	Зачтено	Студент уверенно владеет практическими навыками критического восприятия информации и анализа общей логики развития исторического процесса, тенденций политического, общественного, культурного развития общества; навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач и грамотного, логичного и аргументированного изложения собственной позиции
	Не зачтено	Студент не владеет практическими навыками критического восприятия информации и анализа общей логики развития исторического процесса, тенденций политического, общественного, культурного развития общества; затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных творческих задач; испытывает сложности в формулировке и аргументации собственной позиции

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «История»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине «История»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «История»
2. **Оценивание результатов обучения.**
   2.1 Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «История» осуществляется в соответствие с Положением о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
   2.2 Критерии оценивания определены в Приложении 1 (Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся) к программе учебной дисциплины «История».

3. **Текущий контроль и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков.**

Текущий контроль знаний используется для: оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) студентов; обеспечения своевременной обратной связи; коррекции обучения; активизации систематической самостоятельной работы студентов. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.

Текущий контроль осуществляется путём проверки выполненных заданий, обсуждения и анализа ошибок. Учебные работы студентов оцениваются и учитывают достижения студентов по основным компонентам учебного плана. Оценки доводятся до сведения студентов.

Фонд оценочных средств для текущего контроля

Темы	***Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля***
Восточные славяне в древности. Образование древнерусского государства.	*Собеседование.* Вопросы для обсуждения: - Место истории в системе наук. Предмет, функции исторической науки. Источники и методы изучения истории. - Методология. Историография. Особенности российской истории. - «Средневековье» как период всемирно-исторического процесса. Средневековье в Западной Европе. Государства Востока в Средние века. Русь в период Средневековья.

Древнерусское государство и общество в 9-11 вв.	- Проблема становления древнерусской государственности в рамках восточнославянской общности. Киевское государство в IX в. – в начале XII в.
Древняя Русь в период политической раздробленности	*Собеседование.* Вопросы для обсуждения: Эволюция древнерусской государственности в XII в.: причины, сущность, последствия политической раздробленности, характеристика основных политических центров.
Русские земли между западом и востоком	*Собеседование.* Вопросы для обсуждения: - Борьба русского народа против экспансии Запада и монголо-татарского нашествия в XIII в. - Образование единого национального Московского государства: предпосылки, основные этапы, специфика.
Российское Государство во второй Половине XVI- начале XVII вв.	*Собеседование.* Вопросы для обсуждения: - «Новое время» как период всемирно-исторического процесса. - Особенности исторического развития стран Запада XV - XVII вв.: зарождение капиталистических отношений. - Московское государство в XVI в.: альтернативы централизации, основные направления внешней политики.
Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII веке.	*Собеседование.* Вопросы для обсуждения: - «Смутное время»: причины, сущность, основные события, итоги. - Внутриполитическое, социально-экономическое развитие, внешняя политика Московского государства в XVII в
Россия в XVIII веке.	*Собеседование.* Вопросы для обсуждения: - Россия в первой четверти XVIII в.: реформы Петра I как начало модернизации России, внешняя политика, - Россия во второй четверти XVIII в.: эпоха дворцовых переворотов. - Россия в период правления Екатерины II: особенности социально- экономического развития, «просвещённый абсолютизм», внешнеполитические события. - Россия в конце XVIII в.: внутренняя и внешняя политика Павла I.
Россия в первой половине XIX века.	*Собеседование.* Вопросы для обсуждения: - России в первой четверти XIX в.: попытки дальнейшей модернизации российского общества, внутренняя - Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная

	война 1812 г. Заграничный поход русской армии

	- Россия во второй четверти XIX в.: проблемы социально- экономического развития, кризис российского абсолютизма, внутренняя политика Николая I.

Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.

Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (повышенный уровень)	Студент продемонстрировал глубокое знание предусмотренного программой материала, умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
4	Хорошо (базовый уровень)	Студент показал твердое знание основного (программного) материала, грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, умение применять теоретические положения.
3	Удовлетворительно (пороговый уровень)	Студент демонстрирует общее знание только основного материала, ответы содержат неточности или слабую аргументацию. Нарушена последовательность изложения материала, теоретические положения слабо применимы
2	Неудовлетворительно (уровень не сформирован)	незнание значительной части материала, допущены существенные ошибки в ответах на вопросы, студент с трудом ориентируется в материале, не знает основных понятий дисциплины

Примеры типовых заданий к практическим занятиям

кейс-задача

Условия типовых заданий:

- Вы знакомы с принципами и методами исторического исследования. Изложите их. Прочитайте предложенные фрагменты текстов на историческую тему. Определите, какой из отрывков относится к научной монографии, историческому роману, исторической публицистике, фантастической псевдоистории. Обоснуйте свой ответ
- В любом обществе характер социально-экономических отношений определяет особенности политической надстройки. До 1917 г. дворянство формировало политическую элиту, но его положение в обществе менялось. Прочитайте отрывки из «Уложения о службе» 1556 г. и «Жалованной грамоты дворянству» 1785 г. Укажите, в чем коренные отличия в социально- экономическом и правовом положении дворянства в конце XVI и XVIII в., спрогнозируйте политические последствия.

- Успешные реформы всегда проводились комплексно. Следует помнить и о социальной цене преобразований. Прочитайте представленные фрагменты документов о крестьянской реформе 1861 г., столыпинской реформе 1907 г., декрет о земле 1917 г., статистические материалы. Сопоставьте с аналогичными реформами эпохи Мэйдзи в Японии. Какой комплекс проблем так и не удалось разрешить в России? Почему Япония избежала революции?

Примерный перечень тем докладов, сообщений, эссе, презентаций для самостоятельной работы

- Восстание декабристов, причины и особенности.
- Основные течения в народническом движении.
- Этапы и причины Кавказкой войны.
- Русское купечество: Мамонтовы, Морозовы, Рябушинские
- Причины и основные события февральской революции 1917г.
- П.А. Столыпин в оценках современников и потомков.
- Причины и основные события революции 1905-1907 гг.
- Двоевластие в России в 1917 году
- Русская эмиграция: пути эмиграции, причины, значение
- Исторические портреты лидеров Красного и Белого движения.
- Образование СССР, признание СССР на мировой арене
- Культурная жизнь в России в 1920-х гг. Культурная революция в СССР.
- Политический портрет…(по персоналиям).

Критерии и шкала оценивания выполнения практических заданий:

1. Полнота и правильность выполнения практического задания;
2. Своевременность выполнения задания;
3. Самостоятельность решения

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (повышенный уровень)	Обучающимся задание выполнено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логических рассуждениях и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом.
4	Хорошо (базовый уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и выполнении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.
3	Удовлетворительно (пороговый уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде.
2	Неудовлетворительно	Обучающимся задание не выполнено.

	(уровень не сформирован)	

3.4. Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и комплексного оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта согласно рабочему учебному плану.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ ИИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ФИЛОСОФИЯ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.5.5 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**A**
Аудиторные занятия	32		32								
в том числе:											
Лекции	16		16								
Практические занятия (ПЗ)	16		16								
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	40		40								
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)			Зч								
Общая трудоемкость:											
академических часов	72		72								
зачётных единиц	2		2								

МОСКВА

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Философия» является формирование у студентов общекультурных компетенций и представления об общей философской картине мира.

Задачи:

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

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока 1 учебного плана.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Философия», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК – 1	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	История
ОК – 2	способностью использовать основы философских знаний для формирования активной творческой и мировоззренческой позиции	
Общепрофессиональные компетенции		
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Философия» обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОК – 1	ОК-1.1. анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; осуществляет декомпозицию задачи
	ОК-1.2. находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи
	ОК-1.3 использует системный подход для решения поставленных задач
	ОК-1.4 грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные

	суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности
	ОК-1.5 оценивает практические последствия возможных решений задачи.
ОК – 2	ОК-2.1 выделяет принципы современного мировоззрения, базовые философские понятия
	ОК-2.2 анализирует место и роль философии в структуре мировоззрения
	ОК-2.3 формулирует собственную позицию, дает оценку различных социальных тенденций, фактов и явлений
	ОК-2.4 выявляет связи между содержанием базовых философских понятий и мировоззренческой позицией

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
2 семестр (16 недель)		
1	Философия как форма духовной культуры общества и как тип мировоззрения	Понятие культуры. Материальная культура. Духовная культура. Культура и традиция. Основные компоненты духовной культуры; их различия с точки зрения предмета, способа отражения, социальной функции. Соотношение философии, мифологии и религии. Философия как компонент духовной культуры. Многообразие определений философии. Философия – любовь к мудрости, но не мудрость как таковая. Структура философского знания. Онтология как учение об общих законах бытия, содержании универсальных отношений человека к миру, предельных оснований бытия. Гносеология как учение об общих законах познания. Логика - учение о законах и формах мышления. Аксиология - философское учение о ценностном отношении субъекта к миру. Этика как учение о формах, способах и нормах регуляции общения людей. Эстетика как философское учение о художественно-образном (эстетическом) освоении действительности. Социальная философия как учение о специфике проявления универсальных отношений человека к миру на уровне общества как особой сферы бытия. Философская антропология - учение о специфике проявления универсальных отношений бытия в человеке как особой биосоциальной системе.

2	Исторические типы философии.	Возникновение философии в Древней Греции. До сократовский период истории античной философии.

		Классический период античной философии. Сократ, Платон. Теория идей Платона. Философия Аристотеля. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени (XVII–XVIII вв.). Философия рационализма: Рене Декарт. Эмпиризм: Френсис Бэкон. Философия «эпохи Просвещения». Философия жизни и другие философские течения XIX – начала XX веков
3	Философская антропология	Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие.
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.
5	Социальная философия и философия истории	Философское понимание общества и его истории. Структура общества: экономическая, политико-правовая, социальная, духовная сферы общества. Целостность и системность социальной реальности, ее способность к саморазвитию. Взаимодействие природы и общества. Понятие социальной стратификации, ее принципы. Понятие социальной мобильности. Макиавелли и становление принципов реальной политики (эффективная власть, независимая от этических стандартов). Гоббс и теория общественного договора. Политическая теория Локка – индивид и его права. Многовариантность исторического развития. Основные концепции философии истории. Марксизм.
6	Философия искусства и морали	Предмет эстетики. Изменение предмета эстетики в ходе исторического развития. Эстетика — философская наука о природе эстетического и его многообразии в действительности и в искусстве, о сущности и законах художественного творчества, о восприятии, функционировании и развитии искусства. Категории эстетики. Понимание искусства в античности. Искусство как «техно» и «мимезис». Античная калокагатия. Теория мимезиса Аристотеля. Учение Гегеля об исторической обусловленности идеала и диалектики развития художественного сознания. Идея прекрасного в искусстве или идеал. Формы искусства как различные виды идеала: символическая, классическая, романтическая стадии развития искусства,

		их

		характеристика. Искусство и его роль в обществе. Искусство и мораль, искусство и политика. Понятие таланта и гения в искусстве. Художник и общество Этика как учение о морали. Основные этапы развития этики. И. Кант – коперниканский переворот в философии и в этике. Категорический императив И. Канта. Автономность морали. Основные категории этики.
7	Философия культуры XIX-XX Проблема кризиса в культуре	Понятие культуры. Различные концепции культуры: игровая, орудийно - деятельностная, символическая. Й.Гердер о культуре как о традиции, «второй природе. Э.Кассирер – культура как символическая вселенная. Культура и деятельность человека. Материальная и духовная культура. Человек как творец и творение культуры. Проблема соотношения культуры и цивилизации. Концепции многообразия цивилизаций и культур. Н.Я. Данилевский о культурно - историяеских типах. О. Шпенглер о различии понятий «культура» и «цивилизация». П.Сорокин о типах культуры. Проблема духовного кризиса в культуре.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

Семестр 2 (16 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
1	Философия как форма духовной культуры общества и как тип мировоззрения	2	2	4	8
2	Исторические типы философии.	4	4	4	12
3	Философская антропология	2	2	2	6
4	Теория познания	2	2	2	6
5	Социальная философия и философия истории	2	1	2	5

6	Философия искусства и морали	2	1	6	9
7	Философия культуры XIX-XX Проблема кризиса в культуре	2	4	4	10

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Занятия лекционного типа. **Практические занятия**.

Для проведения лекционных занятий и практических занятий по дисциплине «Философия» используется учебная аудитория оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа проектором, экраном, наглядными пособиями аудиовизуальными средствами: слайды, презентации.

Наглядные пособия:

- материалы методического фонда
- иллюстративный материал,
- слайды, презентации по темам лекций

5.3. Самостоятельная работа.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интеренет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде академии.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

5.4. Промежуточная аттестация.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду академии и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. Арт-Портал «Мировая художественная культура». https://biblioclub.ru/.
2. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература:

1. 1.Борисов, С.В. Основы философии: учеб. пособие / С.В. Борисов. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2016. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/84181 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Вундт, В. М. Введение в философию: учебник для вузов / В. М. Вундт. — 5-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее образование). —

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450736 - Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Маркин, В. В. Философия: учеб. пособие: учебное пособие / В. В. Маркин, С. А. Ан, В. Е. Фомин. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 400 с. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122655 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) **дополнительная литература**

1. Балашов, Л.Е. Задачи и упражнения по философии: учеб. пособие / Л.Е. Балашов. — Москва: Дашков и К, 2018. — 48 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110748 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Беляев, Д. А. История философии: учебное пособие / Д. А. Беляев. — Липецк: Липецкий ГПУ, 2017. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111964 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Васнецов, А. М. Художество. Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи : учебное пособие / А. М. Васнецов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 96 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118733 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Тэн, И. Философия искусства: краткий курс лекций / И. Тэн; переводчик Н. Соболевский. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455731 - Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Философия: учеб. для вузов / под.ред. В.Н.Лавриненко, В.П. Ратникова. – 4-е изд.,перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 735с. – (Серия «Золотой фонд российских учебников).

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа;

1. Сайт библиотеки Академии https://academy-andriaka.ru/library/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/.
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». https://biblioclub.ru/.
4. ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary .
5. ЭБС «eLIBRARY.ru» https://elibrary.ru/.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущей аттестации

8.2 Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1)

8.3 Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Философия» (приложение 2)

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Разработчики:		
Доцент		Матюшова М.П.
Руководитель образовательной программы		
Ректор		Андрияка С.Н.
Заведующий кафедрой		
		Иванова И.Ю.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Философия»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Философия»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
	Зачтено	Студент ориентируется в категориально-понятийном аппарате философии, знает базовые философские понятия совокупность теоретических концепций по дисциплине, историю философии, выделяет принципы современного мировоззрения, основные направления и содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов; выявляет связи между содержанием базовых философских понятий и мировоззренческой позицией.
	Не зачтено	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; не демонстрирует знания истории философии и ее современной проблематики; испытывает затруднения в определении методов, приемов и техник решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины; не определяет связи между содержанием базовых философских понятий и мировоззренческой позицией.

2) При оценке умений

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
	Зачтено	Студент пользуется понятиями, категориями, терминами философии и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления социальной сферы и связи между ними; использует положения и категории философии для оценки и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; использует различные методы, приемы и техники для решения поставленных задач, выделяя их базовые составляющие и используя системный подход; грамотно, логично, формулирует

		собственные суждения и оценки, аргументировано отстаивает собственную позицию по

		различным проблемам философии; умеет находить информацию и критически анализировать философские тексты, использует основы философских знаний для формирования активной творческой и мировоззренческой позиции
	Не зачтено	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов философии и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления социальной; испытывает трудности или не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения исследовательских задач; испытывает затруднения в поиске информации и анализе философских текстов; не может грамотно, логично и аргументированно выразить собственную позицию по проблемам философии

3) При оценке навыков

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
	Зачтено	Студент владеет навыками поиска, критической оценки и обобщения информации; навыками восприятия и анализа философских текстов, практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач, критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области и аргументированного изложения собственной позиции
	Не зачтено	Студент испытывает затруднения в области критической оценки и обобщения информации, восприятия и анализа философских текстов, не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленной задачи, слабо ориентируется в предложенном решении, не аргументирует собственную позицию

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Философия»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине «Философия»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Философия»
2. **Оценивание результатов обучения.**
   2.1 Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Философия» осуществляется в соответствие с Положением о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
   2.2 Критерии оценивания определены в Приложении 1 (Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся) к программе учебной дисциплины «Философия».

3. **Текущий контроль и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков.**

Текущий контроль знаний используется для: оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) студентов; обеспечения своевременной обратной связи; коррекции обучения; активизации систематической самостоятельной работы студентов. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.

Текущий контроль осуществляется путём проверки выполненных заданий, обсуждения и анализа ошибок. Учебные работы студентов оцениваются и учитывают достижения студентов по основным компонентам учебного плана. Оценки доводятся до сведения студентов.

Фонд оценочных средств для текущего контроля

Темы	***Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля***
Философия как форма духовной культуры	*Собеседование.* Вопросы для обсуждения: 1. Как Вы ответите на вопрос «Что такое философия?» 2. Как соотносятся между собой философия и мировоззрение? Всякое ли мировоззрение является философией? 3. Сформулируйте один из основных вопросов философии, от решения которого зависит общее понимание бытия. 4. Назовите философские концепции бытия?

	5. Как соотносятся между собой философия и наука? 6. Каково соотношение знания и веры?
Исторические типы философии.	*Деловая и/или ролевая игра.* Вопросы: 1. Бытие как исходная категория философии. Развитие понятия «бытие» в истории философии. Бытие и небытие, бытие и мышление, материя и дух. 2. Монистические, дуалистические и плюралистические. Самоорганизация бытия. 3 Философское учение о материи. Эволюция понятия «материя» в истории философии. Материальное и идеальное. 4. Пространство и время. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. 5 Движение и его формы. Соотношение форм движения. 6 Движение и развитие. Философские концепции исторические типы. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. Законы и принципы диалектики. 7 Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 8 Научные, философские и религиозные картины мира.
Философская антропология	Кейс-задача. Вопросы: 1. Принципы развития: диалектика и синергетика. 2. Принцип развития. 3 Диалектика – философское учение о развитии. 4 Законы диалектики. 5. Синергетика – теория самоорганизации.
Теория познания	*Собеседование.* Вопросы: 1 В чем заключается противоположность материального и идеального? 2 Что такое идеальное? 3 В чем заключается специфика проявления идеального в социальной реальности? 4 Каким образом идеальное приобретает в обществе объективный характер? 5 Каковы основные функции сознания? 6 Каковы основные формы чувственного познания? 7 Каковы основные формы рационального познания? 8 Какие методы познания разрабатывает философия? 9 Что такое «практика», и какую роль она играет в познании?
Социальная философия и философия	*Собеседование.* Вопросы: 1 В чем заключается понятие «социальное» в его узком и

истории	широком смыслах? 2 Каков предмет социальной философии? 3 В чем проявляются материализм и идеализм в социальной философии? 4 Раскройте концепцию материалистического понимания истории? 5 Охарактеризуйте значение социальной философии как социальных явлений и методологии общественных наук.
Философия искусства и морали	Анализ философского текста.

Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.

Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (повышенный уровень)	Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
4	Хорошо (базовый уровень)	Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за умение применять теоретические положения.
3	Удовлетворительно (пороговый уровень)	Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений.
2	Неудовлетворительно (уровень не сформирован)	Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины

Примеры типовых заданий к практическим занятиям

1. Объясните смыл следующего определения философии немецким экзистенциалистом М. Хайдеггером в работе «Основные понятия метафизики»,

выразите и обоснуйте свою точку зрения по поводу проблемы определения философии:

«Философия – последнее выговаривание и последний спор человека, захватывающие его целиком и постоянно (…) Новалис говорит в одном фрагменте: «Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома" (…). Подобной тягой философия может быть, только когда мы, философствующие, повсюду не дома. Почему тоскует тоска этой тяги? Повсюду быть дома – что это значит?»

2. *Выявите те аргументы, которые не позволяют М. Хайдеггеру согласиться с тем, что философия – это история философии, обоснуйте свое согласие или не согласие с ними.*

А.Ф. Лосев полагал, что подлинная философия может быть лишь историей философии. Напротив, М. Хайдеггер утверждает, что «(…) никакая историография еще не дает нам почувствовать, что такое сама по себе метафизика, если мы заранее уже этого не знаем. Без такого знания все сведения из истории философии остаются для нас немы. Мы знакомимся с мнениями о метафизике, а не с ней самой» (

3. *Как вы думаете, что имеет в виду Ж.П. Сартр под отрицанием, человеческим бытием и ничто в работе «Бытие и ничто», размышляя:*

«Итак, с появлением человека среди бытия его «облекающего» открывается мир, но исходный и существенный момент его появления – отрицание. Так мы достигли первого рубежа нашего исследования: человек есть бытие, через которое возникает «ничто» (…). Эту способность человеческой реальности – способность человека выделять ничто, человека обособляющее, - Декарт, вслед за стоиками, назвал человеческой свободой» (28, 89).

4. *Определите и объясните основные философские установки в следующем рассуждении Ж.П. Сартра из работы «Бытие и ничто»:*

«(…) человек сознает свободу свою в тревоге; тревога, если угодно, есть способ бытия свободы как сознания бытия; именно в тревоге свобода в своем бытии оказывается для самой себя под вопросом»

Примерный перечень тем докладов, сообщений, эссе, презентаций для самостоятельной работы

1. Средневековая философия Запада.
2. Средневековая арабоязычная философия.
3. Общая характеристика философской мысли эпохи Возрождения.
4. Философская мысль 16-17 вв. в Европе.
5. Натурфилософия эпохи Возрождения.
6. Общая характеристика немецкой классической философии.
7. Философия иррационализма 19 века.
8. Марксистская философия
9. Позитивизм.
10. Основные направления развития философии в 20 веке.

Критерии и шкала оценивания выполнения практических заданий:

1. Полнота и правильность выполнения практического задания;
2. Своевременность выполнения задания;
3. Самостоятельность решения

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (повышенный уровень)	Обучающимся задание выполнено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логических рассуждениях и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом.
4	Хорошо (базовый уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и выполнении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.
3	Удовлетворительно (пороговый уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде.
2	Неудовлетворительно (уровень не сформирован)	Обучающимся задание не выполнено.

3.4. Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и комплексного оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта согласно рабочему учебному плану.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.5.5 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ак. часов).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**А**
Аудиторные занятия	128	64	64								
в том числе:											
Лекции											
Практические занятия (ПЗ)	128	64	64								
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	88	44	44								
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)		Зчо ц	Экз								
Общая трудоемкость:											
академических часов	216	108	108								
зачётных единиц	6	3	3								

МОСКВА

1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» – обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения, как в повседневной, так и в профессиональной деятельности.

Задачи:

- формирование навыков общения на иностранном языке с применением профессиональной художественной лексики и правил речевого этикета;
- совершенствование лексических навыков студентов, углубление знаний грамматического материала;
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 учебного плана.

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студенты должны овладеть следующими компетенциями:

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК – 10	способностью и готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.	
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-27	способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере художественной культуры и искусства.	

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОК – 10 – способность и готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.	**Знать:** основополагающие принципы коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке. **Уметь:** с помощью коммуникации на иностранном языке решать задачи профессиональной деятельности. **Владеть:** иностранным языком на уровне, необходимом для успешного решения задач профессиональной деятельности.

ПК-27 – способность взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере художественной культуры и искусства.	**Знать:** элементарную профессиональную академическую лексику иностранного языка. **Уметь:** взаимодействовать с многонациональным художественным академическим профессиональным сообществом. **Владеть:** коммуникативными навыками английского языка для его практического применения в академической среде.

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Указывается по семестрам на весь период обучения.

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр (16 недель)		
1.1.	Сфера повседневного общения.	Основные принципы правильного использования английского языка в различных ситуациях повседневного общения. Речевой этикет в общественных и профессиональных контактах. Посещение или участие в художественных выставках/конкурсах. Организация и проведение художественной выставки. Персональная выставка художника-акварелиста.
		Грамматика: Определенный и неопределенный артикли, основные случаи употребления. Глагол *to be* в настоящем времени – утвердительная, вопросительная и отрицательная формы. Простое настоящее время – утвердительная, вопросительная и отрицательная формы. Глагол *to do.* Наречия и выражения частоты выполнения действия; их место в предложении. Именительный падеж личных местоимений; притяжательные местоимения. Объектный падеж личных местоимений.
1.2.	Учебно-познавательная сфера общения	Роль английского языка в современном мире. Изучение английского языка в художественном вузе. Социокультурный портрет страны изучаемого языка (государственное устройство, географическое положение, праздники, традиции,

		достопримечательности). Культура страны изучаемого языка (изобразительное искусство, театр, музыка, кино).

		Грамматика: Количественные и порядковые числительные. Имя прилагательное. Положительная степень сравнения прилагательных. Наречия меры и степени. Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных. Общие и специальные вопросы; порядок слов в общих и специальных вопросах. Имя существительное. Притяжательный падеж имени существительного. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Неопределенные местоимения *some*, *any* с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными.
2 семестр (16 недель)		
2.1.	Социально-культурная сфера общения	Современная культура в контексте социально-культурной сферы общения. Культурные традиции различных народов, взаимовлияние культур. Выдающиеся деятели искусства разных эпох, стран и культур. Школы живописи. Художественное творчество в контексте социально-культурной сферы общения. Крупнейшие музеи мира. Художественные музеи. Музеи изобразительных искусств. Музеи современного искусства. Декоративно-прикладное искусство. Западно-европейское искусство. Искусство эпохи Возрождения. Древнерусское искусство. Русская живопись 18-20 веков. Скульптура. Творчество крупнейших художников. Особенности современной живописи. История акварели и основные этапы ее развития.
		Грамматика: Предлоги времени, места и направления; основные случаи употребления. Модальный глагол *can* (утвердительная, отрицательная и вопросительная формы). Настоящее продолженное время; его использование для описания картин и изображений Простое настоящее и настоящее продолженное время – сравнение и основные случаи употребления. Простое прошедшее время глагола *to be: was / were* (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы). Простое прошедшее время – утвердительная, вопросительная и отрицательная формы; правильные глаголы. Простое прошедшее время – неправильные глаголы.

2.2.	Профессиональная сфера общения	Учеба, работа. Обоснование выбора профессии художника. Особенности профессии художника (профессионально значимая информация о техниках живописи и материалах). Общение с коллегами-художниками на рабочем месте. Описание учебной и творческой деятельности. Собеседование при приеме на работу. Речевой этикет (вопросы и ответы на собеседовании). Письменный этикет (правила заполнения анкеты; написание биографического очерка в соответствии с пунктами резюме). Творчество художника-акварелиста в контексте профессиональной сферы общения. Основы перспективы. Описание картин, изображающих городские пейзажи. Интерьерная живопись. Описание картин, изображающих интерьеры. Экстерьерная живопись, изображения гор и океанов, пейзажная живопись. Описание картин, изображающих пейзажи. Цветочно-фруктовый, рельефный, музыкальный натюрморты; формы и тени. Описание натюрмортов. Портретная и пейзажная живопись. Свет и отражение в портретной и пейзажной живописи. Описание портретов и пейзажей. Живопись. Баланс. Пропорция. Ритм. Композиция. Цвет и пространственная форма. Графика. Рисунок. Гравюра. Монументально-декоративное искусство. Развитие современного искусства.
		Грамматика: Произношение правильных и неправильных глаголов в простом прошедшем времени. Указательные местоимения. Обороты *there is / are, there was / were.* Оборот *to be going to + infinitive*; основные случаи

		употребления. Настоящее совершенное время – утвердительная, вопросительная и отрицательная формы. Причастия прошедшего времени правильных и неправильных глаголов. Настоящее совершенное и простое прошедшее время – сравнение и основные случаи использования.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

Указывается для каждого семестра отдельной таблицей.

Семестр 1 (16 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
1	Сфера повседневного общения		32	22	54
2	Учебно-познавательная сфера общения		32	22	54

Семестр 2 (16 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
1	Социально-культурная сфера общения		32	22	54
	Профессиональная сфера общения		32	22	54

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекционного типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентации по темам лекций), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины.

Занятия практические. Учебные аудитории для занятий укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду академии и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.

Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде академии. Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

компьютерные классы академии;

библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

На сайте библиотеки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки https://academy-andriaka.ru/library/ обеспечен единый доступ ко всем перечисленным ресурсам, а также электронный каталог основной и дополнительной литературы по всем дисциплинам и модулям основной образовательной программы высшего образования.
ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». https://biblioclub.ru/.
ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary .
ЭБС «eLIBRARY.ru» https://elibrary.ru/.
Арт-Портал «Мировая художественная культура». https://biblioclub.ru/.

7. Учебно-методическое обеспечение

дисциплины а) основная учебная литература

1. Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный.
2. Голицынский, Ю. Б. Spoken English / Ю. Б. Голицынский. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 416 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118713. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Григорян, А. В. Изучение английского языка через искусство. Learning English through Art : учебно-методическое пособие / А. В. Григорян. — Москва : МПГУ, 2018. — 76 с. — ISBN 978-5-4263-0642-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122308. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Звягинцева, А. В. Академическое чтение : учебно-методическое пособие / А. В. Звягинцева, Д. В. Ворошкевич, Д. П. Казанников. — Москва : МПГУ, 2018. — 50 с. — ISBN 978-5-4263-0592-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107378. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Иванова, Е.В. Английский язык. Повседневное общение: 30 уроков: учеб. пособие / Е.В. Иванова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2018. — 432 с.— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114259. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература

1. Азаров, А.А. Англо-русский энциклопедический словарь искусств и художественных ремёсел : словарь : в 2 томах / А.А. Азаров. — 2-е изд. — Москва: ФЛИНТА, [б.г.]. — Том 1 — 2014. — 648 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51950. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Азаров, А.А. Англо-русский энциклопедический словарь искусств и художественных ремёсел : словарь : в 2 томах / А.А. Азаров. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Том 2 — 2014. — 656 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51951. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. - Москва: Проспект-АП, 2004. - 128с.
4. Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. - Москва: Проспект-АП, 2004. - 96с.
5. Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. - Москва: Проспект-АП, 2004. - 144с.
6. Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Древняя Греция в лицах: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. - Москва: Проспект-АП, 2004. - 144с.
7. Latham-Koenig, C., Oxenden, C., Seligson, P. English File Third Edition. Elementary Student's Book. – Oxford: Oxford University Press, 2016[5]. – 168 с.
8. Latham-Koenig, C., Oxenden, C., Seligson, P., Lowy, A., Hamilton, G. English File Third Edition. Elementary Teacher's Book. – Oxford: Oxford University Press, 2016[3]. – 280 с.

в) **перечень доступных ЭБС**

1. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ . Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
2. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущей аттестации

8.2 Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1)

8.3 Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Иностранный язык» (приложение 2)

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Разработчики:		
Доцент		В.А.Мякшин
Руководитель образовательной программы		
Ректор		С.Н. Андрияка
Заведующий кафедрой		
		И.Ю. Иванова

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Иностранный язык»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Иностранный язык»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
5	Отлично *Высокий уровень*	Студент свободно ведет комбинированный диалог в стандартных ситуациях, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, может высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения, передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / ключевые слова / план / вопросы, способен читать, воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений, демонстрирует навыки монологической речи, умеет давать краткую характеристику реальных людей и художественных произведений, имеет навыки написания, кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности, может комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое отношение к прочитанному / прослушанному
4	Хорошо *Средний уровень*	Студент с небольшими затруднениями ведет комбинированный диалог в стандартных ситуациях, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, грамотно употребляет в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики дисциплины, с затруднениями способен давать краткую характеристику реальных людей и художественных произведений, имеет навыки написания, кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности
3	Удовлетворительно *Низкий уровень*	студент испытывает серьезные затруднения при велении комбинированного диалога в стандартных ситуациях, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, может узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,

		словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики курса; с затруднениями делает сообщение на заданную тему на основе прочитанного; затрудняется в изложении в письменном виде результаты своей проектной деятельности
2	Неудовлетворительно *Минимальный уровень не достигнут*	Студент не может высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения, передавать основное содержание прочитанного текста, испытывает затруднения при чтении и составлении небольших письменных высказываний с опорой на образец, употреблении в устной и письменной речи изученных лексических единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета).

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Иностранный язык»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине «Иностранный язык»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Иностранный язык»
2. **Оценивание результатов обучения.**
   2.1 Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Философия» осуществляется в соответствие с Положением о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
   2.2 Критерии оценивания определены в Приложении 1 (Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся) к программе учебной дисциплины «Иностранный язык»

3. **Текущий контроль и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков.**

Текущий контроль знаний используется для: оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) студентов; обеспечения своевременной обратной связи; коррекции обучения; активизации систематической самостоятельной работы студентов. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.

Текущий контроль осуществляется путём проверки выполненных учебных заданий, обсуждения и анализа ошибок. Учебные работы студентов оцениваются и учитывают достижения студентов по основным компонентам учебного плана. Оценки доводятся до сведения студентов.

Фонд оценочных средств для текущего контроля

Темы	***Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля***
Сфера повседневного общения	Учебные задания по аудированию, чтению, переводу. Групповые творческие задания (проекты). Тестирование.
Учебно-познавательная сфера общения	Учебные задания по аудированию, чтению, переводу. Групповые творческие задания (проекты). Тестирование.

Социально-культурная сфера общения	Учебные задания по аудированию, чтению, переводу. Групповые творческие задания (проекты). Тестирование.
Профессиональная сфера общения	Учебные задания по аудированию, чтению, переводу. Групповые творческие задания (проекты). Тестирование.

Учебные задания по дисциплине «Иностранный язык»

№ 1. Групповые творческие задания (проекты):

1. В парах разыграйте диалог «Здравствуйте! Вы новый студент? Как Вас зовут?». Поменяйтесь ролями. / In pairs, roleplay the dialogue ‘Hello. Are you a new student? What’s your name?’. Swap roles.
2. В группах из трех человек разыграйте диалог «В художественной галерее». Поменяйтесь ролями. / In threes, roleplay the dialogue ‘At the gallery’. Swap roles.
3. В группах из трех человек разыграйте диалог «Первый день в художественной студии». Затем поменяйтесь ролями. / In threes, roleplay the dialogue ‘First day in the studio’. Then swap roles.
4. В парах разыграйте диалог «В отеле». Поменяйтесь ролями. / In pairs, roleplay the dialogue ‘In a hotel’. Swap roles.
5. В парах разыграйте диалог «Сколько времени?». Поменяйтесь ролями. / In pairs, roleplay the dialogue ‘What’s the time?’. Swap roles.
6. В группах из трех человек разыграйте диалог «Покупка кофе». Поменяйтесь ролями. / In threes, roleplay the dialogue ‘Buying a coffee’. Swap roles.
7. В парах разыграйте диалог «Покупка одежды». Поменяйтесь ролями. / In pairs, roleplay the dialogue ‘Buying clothes’. Swap roles.
8. В парах разыграйте диалог «Извините! Вы не подскажете мне, как пройти к Третьяковской галерее?». Затем поменяйтесь ролями. / In pairs, roleplay the dialogue ‘Excuse me! Could you tell me the way to the Tretyakov gallery?’. Then swap roles.
9. В группах из трех человек разыграйте диалог «В ресторане». Поменяйтесь ролями. / In threes, roleplay the dialogue ‘At a restaurant’. Swap roles.
10. В парах разыграйте диалог «Вы не могли бы заказать для меня такси?». Поменяйтесь ролями. / In pairs, roleplay the dialogue ‘Could you call me a taxi, please?’. Swap roles.

№ 2. Задания на тему «Русское искусство»:

1. Письменный/устный перевод текста “Vladimir-Suzdal School” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 8-9.
2. Письменный/устный перевод текста “Saint Basil” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 10-11.
3. Письменный/устный перевод текста “Theophanes the Greek and Andrei Rublev” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 13-15.

4. Письменный/устный перевод текста “Russian painting” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 18-20.
5. Письменный/устный перевод текста “Russian portrait painters” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 22-23.
6. Письменный/устный перевод текста “Kiprensky and Tropinin” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 25-26.
7. Письменный/устный перевод текста “Aleksey Venetsianov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 29-30.
8. Письменный/устный перевод текста “Karl Bryullov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 32-33.
9. Письменный/устный перевод текста “Aleksandr Ivanov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 35-36.
10. Письменный/устный перевод текста “Pavel Fedotov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 39-40.
11. Письменный/устный перевод текста “The Wanderers” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 42-43.
12. Письменный/устный перевод текста “Ivan Kramskoy” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 45-46.
13. Письменный/устный перевод текста “Vassily Perov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 48-50.
14. Письменный/устный перевод текста “Il’ya Repin” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 52-53.
15. Письменный/устный перевод текста “Vassili Surikov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 55-57.
16. Письменный/устный перевод текста “Vassily Vereshchagin” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 59-61.
17. Письменный/устный перевод текста “Victor Vasnetsov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 63-66.
18. Письменный/устный перевод текста “Aleksey Savrasov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 68.

19. Письменный/устный перевод текста “Isaac Levitan” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 71-73.
20. Письменный/устный перевод текста “Arkhip Kuindzi” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 75.
21. Письменный/устный перевод текста “Valentine Serov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 78-79.
22. Письменный/устный перевод текста “Mikhail Nesterov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 82-83.
23. Письменный/устный перевод текста “Konstantin Korovin” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 85-86.
24. Письменный/устный перевод текста “Mikhail Vrubel’” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 88.
25. Письменный/устный перевод текста “Borisov-Musatov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 90-91.
26. Письменный/устный перевод текста “Aleksandr Benois” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 93.
27. Письменный/устный перевод текста “Konstantin Somov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 96-97.
28. Письменный/устный перевод текста “Yevgeny Lansere” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 99-100.
29. Письменный/устный перевод текста “Mstislav Dobuzhinsky” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 102-103.
30. Письменный/устный перевод текста “Bakst” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 105.
31. Письменный/устный перевод текста “Nikolay Roerich” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 107-109.
32. Письменный/устный перевод текста “Boris Kustodiev” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 111-112.
33. Письменный/устный перевод текста “Vassily Kandinsky” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 114-116.

34. Письменный/устный перевод текста “Kasimir Malevich” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 118-119.
35. Письменный/устный перевод текста “Petr Konchalovsky” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 121-122.
36. Письменный/устный перевод текста “Aristarkh Lentulov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 124.
37. Письменный/устный перевод текста “Mikhail Larionov” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 127-129.
38. Письменный/устный перевод текста “Kuz’ma Petrov-Vodkin” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 131-133.
39. Письменный/устный перевод текста “Marc Chagall” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 135-136.
40. Письменный/устный перевод текста “Painting in Russia in the twentieth century” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 144 с. С. 138-140.

№ 3. Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений):

1. Заполните свой личный профиль. / Write a personal profile of yourself.
2. Напишите эссе на тему «Мой день в университете» / Write an essay ‘My typical day at university’.
3. Напишите неформальное электронное письмо другу / Write an informal email to a friend.
4. Напишите формальное электронное письмо своему учителю / Write a formal email to your teacher.

Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания задания**
5	Отлично (высокий уровень)	Задание выполнено в полном объеме. Ответ является полным, структурированным и безошибочным, он исчерпывающе отвечает на все дополнительные вопросы. Перевод текста является безошибочным.
4	Хорошо (средний уровень)	Задание выполнено в полном объеме. Ответ на задания является четким, логичным, достаточно полным, но не безошибочным. Перевод предложений содержит: 1 грамматическую ошибку, или 2 ошибки в употреблении предлога или артикля, или 2 ошибки при переводе.
3	Удовлетворительно	Задание в целом выполнено. Ответ на задания не

	(низкий уровень)	является полным и безошибочным, ответу присущи нелогичность построения и нечеткость изложения. Перевод предложений содержит: 2 грамматические ошибки, или 4 ошибки в употреблении предлога или артикля, или 4 ошибки при переводе.
2	Неудовлетворительно (Уровень не достигнут)	Задание выполнено лишь частично. Студент не в состоянии предоставить ответ на вопросы задания, не знает ответов на дополнительные и наводящие вопросы. Перевод предложений содержит: более 2 грамматических ошибок, или более 4 ошибок в употреблении предлога или артикля, или более 4 ошибок при переводе. Задание не выполнено.

Тестовые задания для промежуточной аттестации:

1. Latham-Koenig C., Oxenden C., Seligson P., Lowy A., Hamilton G. English File Third Edition. Elementary Teacher's Book. Oxford: Oxford University Press, 2012 (тестовые задания находятся на CD диске, который прилагается к книге).
2. Test 1 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 27-28.
3. Test 2 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 41-42.
4. Test 3 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 55-57.
5. Test 4 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 69-71.
6. Test 5 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 88-90.
7. Test 6 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст :

электронный. С. 108-110.
8. Test 7 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных

вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 131-134.

9. Test 8 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 154-156.
10. Test 9 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 176-178.
11. Test 10 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 195-197.
12. Test 11 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 213-215.
13. Test 12 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 233-235.
14. Test 13 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 358-360.
15. Test 14 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 393-395.
16. Test 15 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 433-434.
17. Test 16 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 478-480.
18. Test 17 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд.,

стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 520-522.

19. Test 18 // Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – ISBN 978-5-89349-711-3. – Текст : электронный. С. 561-562.

Критерии оценки тестовых заданий:

1. Полнота выполнения тестовых заданий;
2. Своевременность выполнения;
3. Правильность ответов на вопросы;
   Самостоятельность тестирования

Шкала оценивания тестовых заданий текущего контроля

	Уровень освоения	**Критерии оценивания задания**
5	Отлично	Выполнено 80-100% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
4	Хорошо	выполнено 60-79% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др.
3	Удовлетворительно	выполнено 40-59% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками.
2	Неудовлетворительно	Задание не выполнено

3.4. Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и комплексного оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта согласно рабочему учебному плану.

Примерные задания для промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой:

1. Фонетический алфавит.
2. Долгие и краткие гласные звуки.
3. Дифтонги.
4. Определенный и неопределенный артикли, основные случаи употребления.
5. Глагол *to be* в настоящем времени – утвердительная, вопросительная и отрицательная формы.
6. Простое настоящее время – утвердительная, вопросительная и отрицательная формы. Глагол *to do.*

7. Наречия и выражения частоты выполнения действия; их место в предложении.
8. Именительный падеж личных местоимений; притяжательные местоимения.
9. Объектный падеж личных местоимений.
10. Времена года, месяцы, дни недели, времена суток.
11. Континенты, страны, национальности.
12. Количественные и порядковые числительные.
13. Имя прилагательное. Положительная степень сравнения прилагательных. Наречия меры и степени.
14. Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных.
15. Общие и специальные вопросы; порядок слов в общих и специальных вопросах.
16. Письменный/устный перевод текста “Giotto” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 4-6.
17. Письменный/устный перевод текста “Masaccio” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 11-12.
18. Письменный/устный перевод текста “Mantegna” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 16-18.
19. Письменный/устный перевод текста “Botticelli” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 22-24.
20. Письменный/устный перевод текста “Leonardo da Vinci” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 30-33.
21. Письменный/устный перевод текста “Michelangelo Buonarroti” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 38-42.
22. Письменный/устный перевод текста “Raphael” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 47-50.
23. Письменный/устный перевод текста “Titian” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 55-58.
24. Письменный/устный перевод текста “The Carracci” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 64-66.
25. Письменный/устный перевод текста “Caravaggio” // Миньяр-Белоручева, А.П.

Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 70-72.

26. Письменный/устный перевод текста “Poussin” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 75-77.
27. Письменный/устный перевод текста “Rubens” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 81-83.
28. Письменный/устный перевод текста “Velázques” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 87-89.
29. Письменный/устный перевод текста “The “Little Masters”” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 93-95.
30. Письменный/устный перевод текста “Hals” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 99-100.

Примерные задания для промежуточной аттестации в форме экзамена:

1. Имя существительное. Притяжательный падеж имени существительного.
2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Неопределенные местоимения *some*, *any* с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными.
3. Предлоги времени, места и направления; основные случаи употребления.
4. Модальный глагол *can* (утвердительная, отрицательная и вопросительная формы).
5. Настоящее продолженное время; его использование для описания картин и изображений
6. Простое настоящее и настоящее продолженное время – сравнение и основные случаи употребления.
7. Простое прошедшее время глагола *to be: was / were* (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы).
8. Простое прошедшее время – утвердительная, вопросительная и отрицательная формы; правильные глаголы.
9. Простое прошедшее время – неправильные глаголы.
10. Произношение правильных и неправильных глаголов в простом прошедшем времени.
11. Указательные местоимения. Обороты *there is / are, there was / were.*
12. Оборот *to be going to + infinitive*; основные случаи употребления.
13. Настоящее совершенное время – утвердительная, вопросительная и отрицательная формы.

14. Причастия прошедшего времени правильных и неправильных глаголов.
15. Настоящее совершенное и простое прошедшее время – сравнение и основные случаи использования.
16. Письменный/устный перевод текста “Rembrandt” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембранта: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 128 с. С. 104-107.
17. Письменный/устный перевод текста “Hogarth” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 4.
18. Письменный/устный перевод текста “Gainsborough” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 7-8.
19. Письменный/устный перевод текста “Reynolds” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 10-11.
20. Письменный/устный перевод текста “Ingres” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 13-15.
21. Письменный/устный перевод текста “Goya” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 18-20.
22. Письменный/устный перевод текста “Delacroix” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 24-27.
23. Письменный/устный перевод текста “Constable” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 30-31.
24. Письменный/устный перевод текста “Turner” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 34-35.
25. Письменный/устный перевод текста “Courbet” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 38-40.
26. Письменный/устный перевод текста “Manet” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 44-46.
27. Письменный/устный перевод текста “Monet” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 49-53.

28. Письменный/устный перевод текста “Pissarro and Renoir” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 56-57.
29. Письменный/устный перевод текста “Cézanne” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 60-63.
30. Письменный/устный перевод текста “Toulouse-Lautrec” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 66-67.
31. Письменный/устный перевод текста “Gauguin” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 69-71.
32. Письменный/устный перевод текста “Van Gogh” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 74-76.
33. Письменный/устный перевод текста “Matisse” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 79-81.
34. Письменный/устный перевод текста “Picasso” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 84-88.
35. Письменный/устный перевод текста “Salvador Dali” // Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Западноевпрпейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: учебно-методическое пособие / А.П.Миньяр-Белоручева. – Москва: Проспект-АП, 2004. – 96 с. С. 92-93.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ ИИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.5.5 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**А**
Аудиторные занятия	32		32								
в том числе:											
Лекции	16		16								
Практические занятия (ПЗ)	16		16								
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	40		40								
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)			Зч								
Общая трудоемкость:											
академических часов	72		72								
зачётных единиц	2		2								

МОСКВА

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций культуры безопасного поведения посредством формирования мышления безопасного типа и здоровье сберегающего поведения.

Задачи:

1. Формирование базовых знаний об имеющихся угрозах окружающей среды, её негативных факторах.
2. Изучение моделей поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью человека.
3. Использование современных методов предупреждения опасностей.
4. Формирование навыков оказания первой медицинской помощи и обеспечения безопасности человека

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к *базовой* части блока 1 учебного плана.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК – 9	способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций	Физическая культура и спорт
Общепрофессиональные компетенции		
-		
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-10	знание техники безопасности при работе с художественными материалами	Гончарное искусство, Офорт, Эмальерное искусство и основы ювелирного дела, Роспись по керамике и фарфору

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОК – 9	ОК-9.1 формулирует основные принципы оказания первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций,
	ОК-9.2 выбирает методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
	ОК-9.3 проводит элементарную диагностику заболеваний и состояний, угрожающих жизни человека, оказания первой помощи пострадавшему с учетом характера повреждения
ПК-	ПК-10.1 формулирует особенности техники и технологии

10	использования художественных материалов, правила техники безопасности при работе с

	различными художественными материалами
	ПК-10.2 использует знание техники безопасности при работе с художественными материалами

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
2 семестр (16 недель)		
1	Теоретические основы учения о безопасности жизнедеятельности человека.	Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности человека и защита окружающей среды. Цель изучения науки о безопасности жизнедеятельности (БЖД). Предмет изучения. Основные понятия, термины и определения жизнедеятельности: среда обитания, биосфера, техносфера, опасность (потенциальная, реальная и реализованная), риск, безопасность, система безопасности, объекты защиты, мониторинг, вредный фактор, травматический фактор. Область исследования науки о безопасности жизнедеятельности. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Культура безопасности человека. Ноксология – наука об опасностях. Возникновение и основы реализации опасностей. Опасные и чрезвычайно опасные воздействия. Закон толерантности.
2	Управление безопасностью жизнедеятельности	Документы, регулирующие правовые вопросы по безопасности жизнедеятельности. Нормативные акты по охране труда. Виды правил и инструкций по охране труда. Государственный надзор по охране труда и охране окружающей среды. Общественный контроль по безопасности труда. Внутриведомственный контроль. Служба охраны труда на предприятиях. Руководство и ответственность по охране труда на предприятии. Условия внедрения системы управления охраной труда. Цель внедрения системы управления охраной труда. Виды инструктажа по охране труда, регистрация инструктажа. Профилактика несчастных случаев во время пребывания в образовательной организации и на предприятии. Оказание первичной медико-санитарной помощи. Единая государственная система предупреждения и

		ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
3	Основы физиологии труда и комфортные условия жизни	Навыки здорового образа жизни. Профилактика заболеваний. Прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации как основа профилактики заболеваний. Оздоровление через занятия физической культурой и спортом. Правильное питание как основа здорового образа жизни. Анализаторы человеческого организма. Рецепторы как датчики сенсорных систем человека. Основные группы рецепторов. Органы чувств, обеспечивающие восприятие действующих на организм внешних раздражителей. Органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. Характеристика органов чувств по скорости передачи информации. Морфологические и функциональные системы в организме человека. Нервная система как одна из важнейших связующих систем человека. Гомеостаз и адаптация. Система иммунной защиты организма человека. Физический и умственный труд. Энергетические затраты человека. Физическая тяжесть и напряженность труда. Вредные и экстремальные условия труда. Пути повышения эффективности трудовой деятельности. Понятие микроклимата, его параметры.
4	Природныеи техногенные опасности и защита от них.	Природные (естественные) опасности. Повседневные абиотические факторы. Стихийные явления. Действия населения в условиях природных катастроф. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствия. Природные пожары. Массовые заболевания. Техногенные опасности. Вредные вещества. Классификация вредных веществ. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия. Взрывы и их последствия. Действия населения при взрывах. Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действия населения. Стихийные бедствия геологического характера. Стихийные бедствия метеорологического характера
5	Основы	Преступления, направленные против личности (шантаж,

	социальной, медицинской и	мошенничество, бандитизм, разбой, заложничество и

	пожарной безопасности.	другие). Физическое насилие и защита против него. Насилие над детьми. Сексуальное насилие и защита от него. Употребление и распространение психоактивных веществ. Профилактика курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. Первая медицинская помощь при переломах. Способы транспортировки пострадавших. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, при шоке и обмороке), оказание само- и взаимопомощи. Вызов пожарной команды. Порядок эвакуации людей и имущества, правила эвакуации. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. Виды социальных опасностей проживания человека в городских условиях. Виды психического воздействия на человека и защита от них. Психическое состояние человека, его безопасность. Основы информационной безопасности.
6	Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и основы защиты населения и территорий	Чрезвычайные ситуации техногенного характера, классификация, причины возникновения, возможные последствия. Чрезвычайные ситуации природного характера: классификация, причины возникновения, возможные последствия. Возможный характер будущей войны. Понятие оружия массового поражения. Ядерное оружие. Виды ядерных зарядов и ядерных взрывов. Воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на человека, объекты жизнедеятельности, окружающую среду. Химическое оружие. Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Бактериологическое (биологическое) оружие. Аварии на радиационно опасных объектах. Аварии на химических объектах. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Аварии на транспорте.
7	Основы безопасности жизнедеятельности в городских условиях.	Общая классификация опасностей (признаки и виды). Источники опасностей. Естественные опасности (при изменении биосферы и стихийных природных явлениях). Техногенные опасности. Факторы риска жилых помещений. Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере. Индустриально развитые регионы,

		промышленные зоны крупных городов. Загрязнение

		атмосферы. Загрязнение гидросферы. Загрязнение земель.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

Семестр 2 (16недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
1	Теоретические основы учения о безопасности жизнедеятельности человека.	2	2	2	6
2	Управление безопасностью жизнедеятельности.	2	2	2	6
3	Основы физиологии труда и комфортные условия жизни	2	2	2	6
4	Природные и техногенные опасности и защита от них.	2	2	4	8
5	Основы социальной, медицинской и пожарной безопасности.	2	2	4	8
6	Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и основы защиты населения и территорий	2	2	4	8
7	Основы безопасности жизнедеятельности в городских условиях.	4	4	4	12

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Занятия лекционного типа. **Практические занятия**.

Для проведения лекционных занятий и практических занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» используется учебная аудитория оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа проектором, экраном, наглядными

пособиями аудиовизуальными средствами: слайды, презентации.

Наглядные пособия:

- материалы методического фонда
- иллюстративный материал,
- слайды, презентации по темам лекций

5.3. Самостоятельная работа.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интеренет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде академии.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

5.4. Промежуточная аттестация.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду академии и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/ . Режим доступа: свободный доступ.
3. Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/
4. Российский образовательный портал www.edu.ru
5. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/
6. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru
7. Сайт, посвященный безопасности жизнедеятельности http://bezhede.ru/
8. Сайт, посвященный безопасности жизнедеятельности. http://lpmaps.com/
9. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности http://bzhde.ru/

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Указывается наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов.

а) основная учебная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под редакцией Э. А. Арустамова. — 21-е изд. — Москва: Дашков и К, 2018. — 446 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105582 Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.С. Сергеев. — Москва: Владос, 2018. — 480 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112124 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.Г.Занько, К.Р. Малян, О.Н.Русак, под ред. О.Н. Русака; 13-е изд., испр.- Санкт-Петербург.: Изд-во «Лань», 2010. – 672с.: ил. – (Учебник для вузов. Специальная литература).

б) **дополнительная литература:**

1. Жирков, А. М. Здоровый человек и его окружение. Междисциплинарный подход : учебное пособие / А. М. Жирков, Г. М. Подопригора, М. Р. Цуцунава. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 272 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89953 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Бабкин, О. Э. Безопасность жизнедеятельности. Управление безопасностью жизнедеятельности: учеб. пособие / О. Э. Бабкин, В. В. Ильина, Л. А. Бабкина, Г. К. Ивахнюк. – Санкт-Петербург: СПбГИКиТ, 2017. – 88 с. — Текст : электронный // Научная электронная библиотека «eLIBRARY.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32427588 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Кашкевич, Е. И. Основы безопасности жизнедеятельности: практикум / Е. И. Кашкевич, Е. С. Завьялова; под ред. Л. Н. Медведева; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск, 2012. – 108с. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23582910 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». https://biblioclub.ru/.
3. ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary .
4. ЭБС «eLIBRARY.ru» https://elibrary.ru/.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущей аттестации

8.2 Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1)

8.3 Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (приложение 2)

Разработчики:

Р.Р.Гурина

Руководитель образовательной программы

Ректор С.Н. Андрияка

Заведующий кафедрой

И.Ю. Иванова

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

	Уровень освоения	**Критерии оценивания уровня освоения**
	Зачтено	Оценка выставляется обучающемуся на основе успешных ответов на практических занятиях, выполненных домашних заданий, отсутствия у обучающегося пропущенных занятий, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками.
	Не зачтено	Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине ««Безопасность жизнедеятельности»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
2. **Оценивание результатов обучения.**

   2.1 Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Философия» осуществляется в соответствие с Положением о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».

   2.2 Критерии оценивания определены в Приложении 1 (Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся) к программе учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

3. **Текущий контроль и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков.**

Текущий контроль знаний используется для: оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) студентов; обеспечения своевременной обратной связи; коррекции обучения; активизации систематической самостоятельной работы студентов. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.

Текущий контроль осуществляется путём проверки выполненных учебных заданий, обсуждения и анализа ошибок. Учебные работы студентов оцениваются и учитывают достижения студентов по основным компонентам учебного плана. Оценки доводятся до сведения студентов.

Фонд оценочных средств для текущего контроля

Темы	**Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля**
Управление безопасностью жизнедеятельности	Собеседование, устный опрос Вопросы для обсуждения - Документы, регулирующие правовые вопросы по безопасности жизнедеятельности. - Государственный надзор по охране труда и охране окружающей среды. - Виды ответственности должностных лиц.

	- Служба охраны труда на предприятиях. - Виды инструктажа по охране труда, регистрация инструктажа. - Статистический и экономический методы анализа травматизма.
Основы физиологии труда и комфортные условия жизни	Кейс Собеседование, устный опрос Вопросы для обсуждения - Анализаторы человеческого организма. - Органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. Характеристика органов чувств по скорости передачи информации. - Физический и умственный труд. Энергетические затраты человека. Физическая тяжесть и напряженность труда. Вредные и экстремальные условия труда. - Пути повышения эффективности трудовой деятельности. - Понятие микроклимата, его параметры. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Уравнение теплового баланса. Методы и приборы для регистрации параметров микроклимата. - Общие санитарные требования к производственным помещениям. Конструктивные особенности помещений в зависимости от вида деятельности и производственного микроклимата. Приемы и способы регулирования температуры, влажности и чистоты воздуха в помещениях. Порядок организации оптимального освещения рабочих мест, способы определения качества естественного освещения и коэффициента освещенности.
Природные и техногенные опасности и защита от них.	Собеседование, устный опрос Вопросы для обсуждения - Природные (естественные) опасности. Повседневные абиотические факторы. Действия населения в условиях природных катастроф. - Природные пожары. - Массовые заболевания. - Техногенные опасности. Вредные вещества. Классификация вредных веществ. - Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия. - Взрывы и их последствия. Действия населения при взрывах. Транспортные аварии и их последствия.
Основы социальной, медицинской и	Кейс, ситуативные задачи Собеседование, устный опрос

пожарной безопасност и.	Вопросы для обсуждения - Физическое насилие и защита против него. Насилие над детьми. Сексуальное насилие и защита от него. Употребление и распространение психоактивных веществ. Психическое состояние человека, его безопасность. - Правила оказания первой медицинской помощи. Первая помощь при ранениях и кровотечениях, способы остановки кровотечений. - Первая медицинская помощь при переломах. Способы транспортировки пострадавших. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, при шоке и обмороке), оказание само- и взаимопомощи. - Организационные противопожарные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.. Вызов пожарной команды. Порядок эвакуации людей и имущества, правила эвакуации. Оказание доврачебной помощи пострадавшим.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и основы защиты населения и территорий	Собеседование. Ситуационные задачи Вопросы для обсуждения - Чрезвычайные ситуации техногенного характера, классификация, причины возникновения, возможные последствия. - Чрезвычайные ситуации природного характера: классификация, причины возникновения, возможные последствия. - Возможный характер будущей войны. Понятие оружия массового поражения. - Ядерное оружие. Виды ядерных зарядов и ядерных взрывов. - Химическое оружие. Отравляющие вещества, их назначение и классификация. - Бактериологическое (биологическое) оружие.
Основы безопасности жизнедеятельнос ти в городских условиях.	тестирование, кейс, ситуативные задачи Собеседование Вопросы для обсуждения - Общая классификация опасностей (признаки и виды). Источники опасностей. - Естественные опасности (при изменении биосферы и стихийных природных явлениях). - Техногенные опасности. - Антропогенные опасности. Причины ошибок по кибернетической схеме. - Факторы риска жилых помещений. - Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере.

	Индустриально развитые регионы, промышленные зоны крупных городов.

Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.

Примерный перечень тем докладов, сообщений, эссе, презентаций для самостоятельной работы

1 Сущность и основные составляющие дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в социальном аспекте

2 Характеристика системы «человек — социальная среда» в общем контексте безопасности жизнедеятельности

3 Понятие опасной и чрезвычайной ситуации социального происхождения

4 Классификация опасностей социального происхождения

5 Классификация чрезвычайных ситуаций социального характера

6 Виды социальных опасностей, закономерности проявления и развития 7 Бедность как социально опасное явление.

8 Система экономической безопасности личности в состоянии бедности

9 Основные направления обеспечения экономической безопасности личности: кредитование физических лиц, инвестирование, страхование человека и имущества, защита авторских прав, защита прав потребителей

10 Безработица как опасное социальное явление

11 Политика государства в сфере занятости населения

12 Экономическая и психологическая защита в условиях безработицы 13 Сущность и характерные черты безработицы

14 Причины возникновения безработицы

15 Стратегия поведения и способы защиты от безработицы

16 Локальные и региональные вооруженные конфликты: Сущность и характерные черты. Причины возникновения

Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Студент продемонстрировал глубокое знание предусмотренного программой материала, умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
4	Хорошо (средний уровень)	Студент показал твердое знание основного (программного) материала, грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, умение применять теоретические положения при решении практической задачи.
3	Удовлетворительно	Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только

	(низкий уровень)	основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений.
2	Неудовлетворитель но (уровень не достигнут)	Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины

Примеры типовых тестовых заданий к практическим занятиям

Тест (тема 7)

1.Чрезвычайная ситуация социального характера - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате:

А) техногенных аварий;

Б) природных катастроф;

В) социальных конфликтов.

2.Пространство (зона), в которой возникают опасности, - это:

а) ноксосфера;

б) производственная сфера;

в) социальная среда.

3. Конвенциональная толпа связана:

А)с интересом к какому-либо заранее объявленному массовому развлечению;

Б) с любопытством к неожиданно возникшему происшествию;

В) с совместным выражением общего отношения к какому-либо событию;

Г) со слепой ненавистью к объекту или событию.

4.Вооруженное противоборство в пределах одного государства между незаконными вооруженными формированиями, а также между ними и правительственными войсками, силами правопорядка называется:

А) терроризмом;

Б) массовыми беспорядками;

В) геноцидом;

Г) внутренним вооруженным конфликтом.

5.Терроризм с целью обеспечить на определенной территории привилегированное положение одной национальности вытеснением другой национальности путем устрашения, уничтожением ее представителей, иногда уничтожением культурных ценностей, захватами имущества и земли, убийствами лидеров называется:

А) политическим;

Б) государственным;

В) религиозным;

Г) националистическим.

Критерии оценки тестовых заданий:

1. Полнота выполнения тестовых заданий;

2. Своевременность выполнения;
3. Правильность ответов на вопросы;
4. Самостоятельность тестирования

шкала оценивания тестовых заданий текущего контроля

	Уровень освоения	**Критерии оценивания задания**
5	Отлич но	Выполнено 80-100% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
4	Хоро шо	выполнено 60-79% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др.
3	Удовлетворительно	выполнено 40-59% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками.
2	Неудовлетворительно	Задание не выполнено

Ситуационные задачи (тема 6)

1. Ситуационная задача. В учебном заведении замечен посторонний человек, который ведет себя подозрительно. У него в руках объемный пакет, в котором угадывается коробка.
   Вопрос: что надо делать студенту, если он заметил такого человека?
2. Ситуационная задача. Учащиеся захвачены террористами. Террористы угрожают заложникам расстрелом, говорят о том, что если они попытаются каким-либо образом связаться с внешним миром или не будут выполнять требования террористов, то их свяжут или закуют в наручники, лишат пищи, воды и сна и т.д. Задача: отработать навыки правильного поведения при захвате в качестве заложников.
3. Ситуационная задача. Вы подошли к двери квартиры и видите, что она взломана, а изнутри раздаются звуки, свидетельствующие о нахождении в квартире людей. Ваши действия по сохранению личной безопасности в подобной ситуации?

Типовые кейс задания

1. Опишите алгоритм действий работодателя при происшествии несчастного случая на производстве необходимых для тушения пожара в помещении компьютерного центра.
2. Определить тип переносных огнетушителей, необходимых для тушения пожара в помещении компьютерного центра.
3. Предложите алгоритм действий при наводнении
4. Описать технику проведения непрямого массажа сердца и продемонстрировать ее на тренажере

Критерии и шкала оценивания выполнения практических заданий:

1. Полнота и правильность выполнения практического задания;
2. Своевременность выполнения задания;

3. Самостоятельность решения

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Обучающимся задание выполнено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логических рассуждениях и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом.
4	Хорошо (средний уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и выполнении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде.
2	Неудовлетворительно (минимальный уровень не достигнут)	Обучающимся задание не выполнено.

3.4. Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и комплексного оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта согласно рабочему учебному плану.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ ИИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. часа).

Вид учебной работы	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**										
	Всего	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**32**	16	16								
в том числе:											
Лекции	**8**	4	4								
Практические занятия (ПЗ)	**24**	12	12								
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**40**	20	20								
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗО /Зч)		Зч	Зч								
Общая трудоемкость:											
академических часов	**72**	**36**	**36**								
зачётных единиц	**2**	**1**	**1**								

Москва

1. Цель и задачи дисциплины «Физическая культура и спорт»

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности как качественного, динамичного и интегративного учебно-воспитательного процесса, отражающего ценностно-мировоззренческую направленность и готовность к освоению и реализации в социальной, образовательной, физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины*:*

– формирование понимания социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

– формирование культуры здорового образа жизни средствами и методами физического воспитания;

– формирование системы практических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;

- формирование умений использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;

- формирование умений использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;

– формирование навыков командной работы и межличностной коммуникации, выявление и закрепление лидерских качеств;

– способствовать приобретение навыков двигательных и функциональных возможностей, обеспечивающих общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность к будущей профессии и в быту.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока учебного плана.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Физическая культура и спорт», а также дисциплины, изучение которых ей предшествуют, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК-8	способностью использовать методы и средства физической культуры, совершенствовать свое физическое развитие и укреплять здоровье для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	-
ОК-9	способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях	-

	чрезвычайных ситуаций	

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Физическая культура» обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

К од	Описание индикатора достижения компетенции
ОК-8	ОК-8.1формулирует методы и средства физической культуры, способствующие совершенствованию физического развития и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
	ОК-8.2 использует методы и средства физической культуры, способствующие совершенствованию физического развития и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9	ОК-9.1 формулирует приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	ОК-9.2 использует приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
Семестр 1 (16 недель).		
1.1	Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов	Техника безопасности при работе в спортивном зале. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их физического и спортивного совершенствования. Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре профессионального

		образования. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи России.
1.2	Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья	Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Влияние окружающей среды, наследственности на здоровье человека. Влияние культурного развития личности на отношении к самому себе. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности. Режим труда и отдыха. Профилактика вредных привычек.

		Рациональное питание. Двигательная активность. Закаливание. Личная гигиена. Культура межличностного общения. Психофизическая саморегуляция. Физическое самовоспитание и самосовершенствование - условие здорового образа жизни
1.3	Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.	Активная учебно-трудовая и познавательная деятельность студентов. Интенсификация умственного труда и нервно-эмоциональных перегрузок. Внешние признаки утомления в процессе умственного труда студентов. Краткая характеристика степеней переутомления. Здоровье и работоспособность студентов. «Малые формы» физической культуры в режиме учебного труда студентов. Учебные и самостоятельные занятия по физической культуре в режиме учебно-трудовой деятельности. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности.
1.4	ОФП с элементами силовой подготовки	Практические тренировки
1.5	ОФП с элементами оздоровительной гимнастики	Практические тренировки
Семестр 2 (16 недель).		
2.1.	Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания	Средства и методы физического воспитания. Воспитание физических качеств. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Спортивная подготовка ее цели и задачи.
2.2.	Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов	Профессионально-прикладная физическая подготовка в системе физического воспитания студентов. Прикладные физические качества. Факторы, определяющие ППФП студентов. Средства ППФП студентов.
2.	Методы и средства	Средства физического воспитания, способствующие

3.	физической культуры,	совершенствованию физического развития и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Гигиенические факторы. Физические упражнения. Оздоровительные силы природы.

2.4.	ОФП с элементами силовой подготовки	Практические тренировки
2.5.	ОФП с элементами оздоровительной гимнастики	Практические тренировки

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 1 (16 недель).					
1.1	Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов	1	-	-	1
1.2	Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья	1	-	4	5
1.3	Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности.	2	-	4	6
1.5	ОФП с элементами силовой подготовки	-	6	6	12
1.6	ОФП с элементами оздоровительной гимнастики	-	6	6	12
Семестр 2 (16недель).					
2.1	Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания	1	-	-	1
2.2	Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов	1	-	4	5
2.3	Методы и средства физической культуры	2	-	4	6

2.4	ОФП с элементами силовой подготовки	-	6	6	12
2.5	ОФП с элементами оздоровительной гимнастики	-	6	6	12

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Для лекционных занятий учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» используется учебная аудитория для занятий лекционного типа, оснащенная специализированной мебелью (стол для преподавателя, столы, стулья, доска для написания мелом).

Для проведения практических занятий по дисциплине используется «Физкультурно-оздоровительным комплексом» (ФОК):

- спортивный залй площадью 670,3 кв.м. с раздевалками 83,8 кв.м, санузлами 40, 2 кв.м, тренерской комнатой 24,8 кв.м и подсобными помещениями 9,9 кв.м;

- тренажерный залй 57,8 кв.м. с санузлами 19, 4 кв.м, тренерскими комнатами 41,8 кв.м и подсобными помещениями 3,6 кв.м;

- бассейнй 449,7 кв.м. с раздевалками 56,6 кв.м, с санузлами 51, 2 кв.м, тренерскими комнатами 26,4 кв.м и подсобными помещениями 4,9 кв.м.

На открытом воздухе занятия проводятся в городском парке культуры и отдыха и в лесопарковой зоне отдыха.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:

В спортивном зале ФОК имеется спортивный инвентарь: мячи, медболы, скакалки, фитнес-платформы, спортивные снаряды, турники, маты, канаты, гимнастический зал, бассейн 4 дорожки.

Раздевалки для студентов и преподавателей. Медпункт.

Оборудование:

Тренажеры

1. Степпер;
2. Беговая дорожка;
3. Велотренажёр;
4. Наклонная скамья для пресса;
5. Тренажёр для жима лёжа;
6. Тренажёр тяга сидя;
7. Тренажёр жим ногами;
8. Силовая рама;
9. МФУ (многофункциональный тренажёр);
10. Тренажёр жим сидя;
11. Гантельный ряд.

* Каждый в количестве одной единицы.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/. Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Данилов, А.В. Физическая культура: учеб пособие / А.В. Данилов. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2019. — 136 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115679 (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Казантинова, Г.М. Физическая культура студента: учебник / Г.М. Казантинова, Т.А. Чарова, Л.Б. Андрющенко. — Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2017. — 304 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100838 (дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Кудря, А.Д. Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физических качеств. Учебное пособие / А.Д.Кудря. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Текст:

электронный // Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.RU»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25831020 .— Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Баден, М. Фитнес и современные фитнес-технологии /М.Баден // Проблемы научной мысли: науч.-аналит. журн. ООО «Каллистон». – 2016 - № 8. – с.47-49. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.RU»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28150336 (дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Березина, Л.А. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учеб.пособие / Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.RU»: [сайт]. — https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 (дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: свободный доступ.
3. Герасимов, К.А. Физическая культура. Баскетбол : учебное пособие / К.А. Герасимов, В.М. Климов, М.А. Гусева. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 51 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/118473 (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Сапожникова, О. В. Фитнес : учебное пособие / О. В. Сапожникова. — Екатеринбург: УрФУ, 2015. — 144 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/98698 (дата обращения: 26.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Силовая подготовка: учебно-методическое пособие / под редакцией С. Ю. Махова. — Орел: МАБИВ, 2016. — 91 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97715 (дата обращения: 26.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Телегина А.П. Современные фитнес-программы: тенденции и перспективы российской фитнес-индустрии/А.П.Телегина, А.А.Олеговна // Физическая культура, спорт и здоровье: науч.-метод. журн. Марийского гос. ун.-та. – 2018 - № 31. – с.44-47. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35340296 (дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:

1. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: – Москва: ООО «Научная электронная библиотека», 2000-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/ . Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации.

8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведена в прил.1.

8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура и спорт» приведены в прил.2.

9. Методические указания по освоению дисциплины «Физическая культура и спорт»

Образовательные технологии

Здоровье-сберегающая технология. Цель использования технологии: формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни.

На каждом занятии дисциплин применяются элементы здоровьесберегающих технологий:

- ведется постоянный контроль соответствия требованиям техники безопасности, гигиены, температурному режиму, спортивной одежды и обуви студентов.
- объясняются правила подбора одежды для занятий различными видами спорта.

Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных помещениях.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа.

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем:

Индивидуальная учебная работа (консультации), дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Должность	**Подпись**	**Ф.И.О.**
Разработчики:		
Доцент		Милашечкина Е.А.
Руководитель образовательной программы		
Заведующий кафедрой		Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Физическая культура и спорт»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Уровень освоения	**Критерии оценивания уровня освоения**
«зачтено»	Студент формулирует: методы и средства физической культуры, способствующие совершенствованию физического развития и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; Испытывает затруднения в формулировании приемов оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Минимальный уровень не достигнут «не зачтено»	Студент не формулирует: методы и средства физической культуры, способствующие совершенствованию физического развития и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

2) При оценке умений

Уровень освоения	**Критерии оценивания уровня освоения**
«зачтено»	Студент использует методы и средства физической культуры, способствующие совершенствованию физического развития и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности Испытывает затруднения в использовании приемов оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Минимальный уровень не достигнут «не зачтено»	Студент не использует методы и средства физической культуры, способствующие совершенствованию физического развития и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Физическая культура и спорт»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура и спорт»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Физическая культура и спорт».
2. **Оценивание результатов обучения.**
   2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
   2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Собеседование по темам п. 4.1.	- полнота и точность ответа на поставленные вопросы п.5.; - умение приводить примеры при ответе на вопрос.
Защита реферата (п.6)	- обоснование выбора темы, актуальность; - чёткая структура; -логическая последовательность изложения темы; - постановка задач, - обзор информационных источников, - описание методов и результатов исследования - обоснование собственной точки зрения; - вывод. Объем реферата не менее 12-18 стр., включая титульный лист; текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала.
Практические задания в	Выполнение заданий в соответствии с

соответствии с программой дисциплины

Девушки:

Поднимание туловища (кол-во)
Плавание 50 м (мин., сек.)
Прыжки в длину с места (см)
Бег 100м (сек)
Наклон вперед (см)
Сгибание / разгибание рук в упоре лежа

Юноши:
Поднимание ног (кол-во)
Плавание 50 м (мин., сек.)
Прыжки в длину с места (см)
Жим лежа (% к весу)
Подтягивание
Бег 2000м (сек)

нормативными требованиями:

Девушки:

Баллы/ № задания	5	4	3	2	1
1	35	32	28	24	20
2	1,00	1,08	1,15	1,25	б/вр
3	185	175	165	155	145
4	16,6	17,0	17,5	18,2	19,6
5	12	9	6	3	1
6	30	28	26	24	20

Юноши:

Баллы/ № задания	5	4	3	2	1
1	3	6	9	12	14
2	0,42	0,46	0,48	0,55	б/вр
3	242	235	230	220	210
4	60	70	80	90	100
5	3	6	9	11	13
6	10,10	10,40	11,15	12,0	13,6

5. Вопросы для самоконтроля по темам дисциплины «Физическая культура и спорт»

5.1.Тема «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов»

1. Техника безопасности при работе в спортивном зале.
2. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.
3. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их физического и спортивного совершенствования.
4. Средства физической культуры.
5. Основные составляющие физической культуры.
6. Социальные функции физической культуры.
7. Формирование физической культуры личности.
8. Физическая культура в структуре профессионального образования.
9. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи России.

5.2. Тема «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья»

1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.
2. Влияние окружающей среды, наследственности на здоровье человека.
3. Влияние культурного развития личности на отношении к самому себе.

4. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности.
5. Режим труда и отдыха.
6. Профилактика вредных привычек.
7. Рациональное питание.
8. Двигательная активность.
9. Закаливание. Личная гигиена.
10. Культура межличностного общения.
11. Психофизическая саморегуляция.
12. Физическое самовоспитание и самосовершенствование - условие здорового образа жизни

5.3. Тема «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности».

1. Активная учебно-трудовая и познавательная деятельность студентов.
2. Интенсификация умственного труда и нервно-эмоциональных перегрузок.
3. Внешние признаки утомления в процессе умственного труда студентов.
4. Краткая характеристика степеней переутомления.
5. Здоровье и работоспособность студентов.
6. «Малые формы» физической культуры в режиме учебного труда студентов.
7. Учебные и самостоятельные занятия по физической культуре в режиме учебно-трудовой деятельности.
8. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности.

5.4. Тема «Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания»

1. Средства и методы физического воспитания.
2. Воспитание физических качеств.
3. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.
4. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи.
5. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте.
6. Формы занятий физическими упражнениями.
7. Спортивная подготовка ее цели и задачи.

5.5. Тема «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов»

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка в системе физического воспитания студентов.
2. Прикладные физические качества.
3. Факторы, определяющие ППФП студентов. Средства ППФП студентов.

5.6. Тема «Методы и средства физической культуры»

1. Средства физического воспитания, способствующие совершенствованию физического развития и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

2. Гигиенические факторы. Физические упражнения.
3. Оздоровительные силы природы.

6. Примерные темы рефератов:

1. Особенности физического воспитания в Древнем Риме.
2. Формы физического воспитания первобытных людей.
3. Кулачные бои. Народные формы физического воспитания.
4. Физические упражнения и игры крестьян и горожан в зарубежных странах в средние века.
5. История развития олимпийского движения (Древняя Греция).
6. Олимпийские Игры современности, герои отечественного спорта.
7. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем организма человека.
8. Организация здорового образа жизни студента.
9. Основы лечебной физической культуры (раскрыть методику проведения занятий при конкретном заболевании).
10. Здоровый образ жизни и факторы его определяющие.
11. Основные требования к организации здорового образа жизни студента.
12. Значение средств физической культуры в повышении работоспособности студента и профилактике утомления.
13. Физическое воспитание в Древней Греции (Спарта, Афины), древнегреческая гимнастика.
14. Зрелища – поединок с животными, бои быков в Испании и Южной Франции.
15. Нормы физического воспитания у рыцарей.
16. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями.
17. Особенности развития физической культуры в рабовладельческом обществе.
18. Приемы регуляции и саморегуляции неблагоприятных психических и физических состояний.
19. Предупреждение профессиональных заболеваний и самоконтроль.
20. Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического самосовершенствования.
21. Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи средствами физической культуры и спорта.
22. Физическое качество - сила.
23. Занятия физическими упражнениями при миопии.
24. Занятия физическими упражнениями при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 25. Питание как компонент здорового образа жизни.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Основное учебное подразделение:

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:
54.05.05. Живопись и изящные искусства
(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы
Живопись и изящные искусства
(наименование специализации

Начало реализации образовательной программы: 2018 год
Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**32**										**32**
в том числе:											
Лекции	**16**										16
Практические занятия (ПЗ)	**16**										16
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**40**										40
Форма промежуточной аттестации (Эк/ЗО/За)											За
Общая трудоемкость:											
академических часов	**72**										72
зачётных единиц	**2**										2

Москва

1. Цели и задачи дисциплины «Основы экономики и менеджмента».

Цель освоения дисциплины - формирование экономической грамотности, необходимой для социальной адаптации к изменениям в жизни российского общества и принятия оптимальных решений в различных, в том числе нестандартных ситуациях.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- формирование умений выявлять особенности организационно-управленческой работы в учреждениях культуры и искусств, организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- формирование умений использовать на практике принципы и методы менеджмента, умений в организации творческих и исследовательских работ, в управлении коллективом;
- формирование умений принимать управленческие решения, выполнять управленческие функции в учреждениях культуры и искусств, организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля

Освоение обучающимися дисциплины «Основы экономики и менеджмента» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Шифр	**Наименование компетенции**	**Индикаторы формирования (достижения) компетенции**
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.
		УК-1.2. Использует системный подход для решения поставленных задач.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.	УК-2.5. Применяет основы экономических знаний в процессе реализации проекта в области изобразительного искусства (созание авторского произведения, создание коллективной творческой работы в области искусства и др.).
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.	УК-3.1. Формулирует принципы, методы, приемы и способы управления творческим коллективом, установления контакта и взаимодействия в коллективе для достижения посталенной цели.
		УК-3.2. Умеет создавать благоприятные условия, деловой, эмоциональный настрой для поиска решения поставленной творческой задачи; устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области искусства.
УК-10	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	УК-10.1. Формулирует действие основных законов экономики, демонстируя понимание необходимости формирования экономической культуры в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в области будущей профессиональной деятельности художника

		УК-10.2. Применяет основы экономических знаний в области профессиональной деятельности художника.
УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.	УК-11.1. Формулирует основные положения антикоррупционного законодательства, действующие правовые нормы и методы предупреждения коррупционных рисков в профессиональной деятельности художника.
ОПК-11	Способен решать профессиональные задачи на основе законодательства Российской Федерации в области авторского права, правовых и экономических основ творческой деятельности.	ОПК-11.2. Умеет использовать основные правовые и экономические нормы отечественного законодательства при решении профессиональных задач в области искусства и авторских прав.
ПК-6	Способен работать в творческом коллективе (студии) в рамках творческого задания, в т.ч. с соавторами в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области искусства	ПК-6.1. Формулирует принципы, методы, приемы и способы управления коллективом; задачи, формы и методы работы профессиональных творческих союзов, творческих объединений и коллективов
		ПК-6.2. Применяет различные способы создания благоприятных условий, делового, эмоционального настроя для поиска решения поставленной творческой или исследовательской задачи; демонстрирует готовность проводить профессиональную консультацию в области изобразительного искусства

3. Содержание дисциплины.

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
10 семестр (16 недель)		
1.	**Экономика, основные законы экономики**	
1.1.	Введение в экономику	Понятие об экономике и её роли в жизни общества. История развития экономической мысли. Экономическая теория, макро- и микроэкономика, экономический базис, методы экономической теории. Основные концепции и направления современного экономического анализа системы экономических отношений на микро- и макроуровне.
1.2.	Основные экономические категории	Экономические и общественные блага и ресурсы, Труд. Факторы производства, капитал и инвестиции, цена и стоимость, себестоимость, прибавочная стоимость, прибыль и рента.
1.3.	Основные законы экономики	Законы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных экономических субъектов, о тенденциях развития современного российского и мирового арт-рынк.
		Закон возвышения потребностей, закон спроса и предложения, закон возрастания дополнительных затрат

		закон убывающей доходности, закон экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления. Закон эффекта масштаба производства, закон эффекта опыта, закон экономии времени, закон конкуренции.
2	**Государственная социально-экономическая политика**	
2.1.	Основные направления развития экономики РФ	Цели развития страны, средства регулирования экономики. Государственные финансы. Налоговая и кредитно-денежная политика. Основные направления развития экономики РФ (программа социально-экономического развития страны, Федеральные целевые программы). Федеральная программа развития культуры и искусства в РФ, возможности хозяйствующих субъектов в получении господдержки. Тенденции развития современного российского и мирового арт-рынка. Структура текущих и перспективных программ деятельности организаций культуры и искусства в образовании.
2.2.	Управленческие функции государственных органов различного уровня	Управленческие функции органов федерального, регионального, муниципального уровня в сфере культуры, искусства, охраны культурного наследия, в творческих союзах и обществах, в образовательных учреждениях; техники и методики управления организацией культуры и искусства. Устройство и принципы работы профессиональных творческих союзов, творческих объединений и коллективов.
3.	**Менеджмент**	
3.1	Экономика предприятия	Основные принципы менеджмента. Содержательная составляющая организационно-управленческой работы в учреждений культуры и искусств работы, организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Данные для принятия управленческих решений. Производственные процессы. Организационные структуры управления бизнесом. Ресурсы и имущество предприятия. Основные и оборотные средства. Финансы предприятия (источники, виды финансирования и пр.). Издержки производства и себестоимость продукции. Финансовая отчётность предприятия. Показатели эффективности деятельности предприятия (прибыль и рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость и т.д.). Оценка эффективности управленческих решений в сфере профессиональной деятельности. Убеждение и обоснование принимаемых решений.
3.2	Планирование деятельности	Общий порядок планирования хозяйственной деятельности, оценка потребности в капитале. Система

	предприятия	функциональных планов, стратегическое и текущее планирование. Основные модели управления бизнесом. Проектный и процессный подход к управлению. Целевые показатели развития. Финансовая модель бизнеса, источники финансовых ресурсов предприятия. Бюджетирование и управленческий учёт. Степень ответственности за принятие организационно-управленческие решения, в том числе в условиях риска. Разработка программы деятельности организаций культуры, искусства и образования
3.3.	Налоги и налогообложение	Система налогообложения в РФ. Основные налоги для бизнеса и физических лиц, формы налогообложения, УСН для малого бизнеса, налоговые льготы.
3.4	Ценообразование продукции и услуг	Структура себестоимости продукции и услуг. Прямые и накладные расходы, калькуляция себестоимости и обоснование стоимости работ, зависимость себестоимости от масштабов производства.
3.5	Управление персоналом	Принципы методов, подходов к управлению коллективом, особенности коммуникаций внутри коллектива, его формирования, специфика работы коллектива, занимающегося творческим и исследовательским проектами. Анализ социокультурной среды и её конъюнктуры. Инструменты маркетинга для управления социокультурными учреждениями. Формирование, развитие, оптимизация кадрового состава организации. Трудовой договор, документы в области управления персоналом (штатное расписании, положение об оплате труда, коллективный договор, должностные инструкции и пр.). Производительность труда, оценка эффективности трудовой детальность, способы повышения производительности труда, нормирование труда, обеспечение безопасности труда, планирование численности персонала, формы и виды оплаты труда, формирование фонда оплаты труда, нематериальное стимулирование. Межличностная коммуникация. Командная работа: принципы, ключевые факторы успеха. Лидерство, лидер.
3.6	Интеллектуальная собственность в бизнесе	Понятие интеллектуальной собственности. Объекты авторского права. Знаки отличия, обеспечение правой охраны ИС, нарушения исключительных прав и способы их защиты, авторские договора и лицензионные соглашения, ценообразование лицензий.
3.7	Предпринимательская деятельность	Порядок создания нового бизнеса, выбор организационной формы предприятий, регистрация, устав, уставной капитал, коды ОКВД и пр. Выбор системы

		налогообложения. Основные нормативные документы на предприятии, формирование отчётности. Управление контрактами (на оказание услуг, на проведение работ и т.д.), ценообразование контрактов (по фиксированной цене, по фактическим затратам, контракты с премией…), контроль исполнения контрактов, приемка работы. Работа с рекламациями, взаиморасчёт и завершение контракта. Внешнеэкономическая деятельность фирмы.

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине «Основы экономики и менеджмента» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля.

Для освоения дисциплины «Основы экономики и менеджмента» используются оснащенные учебные аудитории в соответствии с таблицей.

Таблица. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов, в т.ч. в ЭИОС (участие в вебинарах). Комплект учебной мебели: кафедра лектора "Мега", доска маркерная, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (видеопроектор Mitsubishi XL6600U экран проекционный De- light, проектор (Epson EB-S62), компьютер (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz DDR2, 1024 МБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, монитор LG-FLATRON L1753S), доступ к сети Интернет и ЭИОС Академии, включая ИС ZOOM. Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic, Microsoft Office 2010 Academic Russian	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15, аудитория 3512

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

Основная учебная литература: библиографический список;

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд. - М.: Синергия, 2013.
2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма-Инфра-М, 2015.
3. Экономика организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 361 с.
4. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 528 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02225-8:
5. Одегов Ю.Г. Экономика труда: Учебник и практикум для академического бакалавриата/ Руденко Г.Г. — М.: Юрайт, 2018.— 387с
6. Логистика : учебник для академического бакалавриата / В. В. Щербаков [и др.] ; под ред. В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
7. Балашов А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для СПО / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 с.

8. Экономика качества: Учебник / Е.В.Нежникова, М.В.Черняев, О.В.Папельнюк, А.В.Кореневская. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2019.- 216с.

9. Управление конкурентоспособностью: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ Горбашко Е.В.. – М.: Юрайт, 2018. -299 с. – [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-konkurentosposobnostyu-412773#page/1

Дополнительная литература: библиографический список;

1. Трудовой кодекс Российской Федерации, действующая редакция:
2. Руководство к своду знаний по управлению проектами, 6-е изд. 2008. Американский Институт управления проектами.
3. Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов (вторая редакция). Утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477
4. Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 560 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9546-6. То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/investicionnyy-analiz-427134
5. Конрад Карлберг. Бизнес-анализ с использованием Excel. Решение практических бизнес-задач. Практическое пособие», 4-е издание, «ВИЛЬЯМС», 2012 -576 стр.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/

2. Базы данных и поисковые системы:
- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/
- реферативная база данных SCOPUS
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

7. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модулю

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «Основы экономики и менеджмента» представлены в Приложении 2 к данной Рабочей программе.

Разработчиком программы является доцент кафедры ГСЭД Палеев Д.Л.

Заведующий кафедрой ГСЭД Иванова И.Ю.

Руководителем образовательной программы является Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Основы экономики и менеджмента»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов
10 семестр (16 недель)		
1.	**Экономика, основные законы экономики**	16
1.1	Введение в экономику	4
1.2.	Основные экономические категории	6
1.3.	Основные законы экономики	6
2	**Государственная социально-экономическая политика**	12
2.1.	Основные направления развития экономики РФ	6
2.2	Управленческие функции государственных органов различного уровня	6
3.	**Менеджмент**	44
3.1.	Экономика предприятия	9
3.2.	Планирование деятельности предприятия	6
3.3.	Налоги и налогообложение	6
3.4.	Ценообразование продукции и услуг	6
3.5.	Управление персоналом	8
3.6	Предпринимательская деятельность	9

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Основы экономики и менеджмента»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы экономики и менеджмента»

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является «зачет» в 10 семестре.

Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.

Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): УК-1.1; УК-1.2; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-10.1; УК-10.2; УК-11.1; ОПК-11.2; ОПК-13.1; ОПК-13.2; ПК-6.1; ПК-6.2 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.

Система оценки для оценивания дисциплины доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.

1. **Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине**

1.1. Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Основы экономики и менеджмента».

1.2. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Основы экономики и менеджмента» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
- Оценивание проводится в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №1.

Таблица №1. Виды заданий, подлежащие оцениванию.

Темы	Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля
Экономика, основные законы экономики	1. Что понимают под экономическими ресурсами в экономике? 2. Что такой «способ производства» и как он менялся с развитием человечества? 3. В чем разница между «ценой» и «стоимостью» продукции? 4. Какие затраты входят в себестоимость продукции? 5. Что такое «прибавочный продукт» в экономике? 6. Что такое факторы производства и какие они бывают? 7. Что такое инвестиции и чем они отличаются от капитальных вложений? 8. В чём сущность законов спроса и предложения? 9. Почему с ростом конкуренции рентабельность бизнеса снижается? 10. Почему современная экономика ориентирована на повсеместное внедрение инновации?

	11. Почему современная экономика не может находиться на постоянном уровне развития и требует непрерывного роста объёмов производства?
Государственная социально-экономическая политика	1. Чем отличается валовый внутренний продукт (ВВП) от валового национального (ВНП)? 3. Почему широкое привлечение иностранных компаний на отечественный рынок увеличивает ВВП, но не приводит к ощутимому рост благосостояния населения? 4. Почему эффективное развитие страны обязательно связано с экономическим ростом? 5. Чем отличается экстенсивное и интенсивное развитие экономики? 6. Каковы основные средства реализации социальной политики России? 8. Каковы основные задачи госпрограмма «Развитие культуры» 9. Из каких источников формируется национальный бюджет государства? 11. В чем заключаются основные направления развития экономики РФ? 12. Каковы управленческие функции государственных органов различного уровня?
Менеджмент	1. Что такое менеджмент? 2. Какие бывают виды предприятий по организационно-правовой форме? 3. Какая организационная структура управления наиболее характерна для малых предприятий, работающих в сфере искусства и культуры? 4. Что представляют собой основные средства предприятия? 5. Из чего складывается себестоимость продукции? 6. Что такое прямые и накладные расходы? 7. Чем отличается прибыль от рентабельности? 8. Какие существуют основные функциональные планы на предприятии? 9. Какие налоги платит организация? 10. Что такое упрощённая система налогообложения (УСН)и кто имеет право на её использование? 11. Что такое бизнес-процесс и какие существуют ключевые бизнес-процессы на предприятии? 12. Что такое качество продукции и как оно измеряется? 13. Чем отличается интеллектуальная собственность от интеллектуального капитала? 14. Какие объекты интеллектуальной собственности охраняются патентным правом? 15. В чём состоит процедура патентования объектов интеллектуальной собственности? 16. Каков порядок получения авторского права на художественное произведение?

	17. Как возникает и охраняется коммерческий секрет (ноу-хау)? 18. Какие существуют способы определения стоимости лицензий на объекты интеллектуальной собственности? 19. Что такое служебный объект интеллектуальной собственности и кому принадлежат права на его использование? 20. Каковы основные элементы лицензионного договора? 21. Как образом охраняются права на изделия декоративно-прикладного искусства? 22. Как определяют сумму денежного возмещения за нарушение исключительных прав? 23. Что такое производительность труда и как она измеряется? 24. Что такое срочный трудовой договор? 25. Каков порядок создания нового предприятия?

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

Текущий контроль знаний используется для: оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) студентов; обеспечения своевременной обратной связи; коррекции обучения; активизации систематической самостоятельной работы студентов. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.

Текущий контроль осуществляется путём проверки выполненных заданий, обсуждения и анализа ошибок. Учебные работы студентов оцениваются и учитывают достижения студентов по основным компонентам учебного плана. Оценки доводятся до сведения студентов.

3. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы экономики и менеджмента».

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
Зачтено	Достаточный уровень	Студент - формулирует: принципы проведения анализа системы экономических отношений на микро- и макроуровне; закон и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных экономических субъектов, тенденции развития современного российского и мирового арт-рынка; основные принципы организационно-управленческой работы в учреждениях культуры и искусства, организациях, осуществляющих образовательную деятельность; принципы, методы, подходы к управлению коллективом; управленческие функции органов федерального, регионального, муниципального уровня в сфере культуры, искусства; техники и методики управления организаций культуры и искусства; принципы работы профессиональных творческих союзов, творческих объединений и коллективов; - понимает степень ответственности за принятие организационно-управленческих решений, в том числе в условиях риска. Испытывает затруднения: - в определении основных концепций и направлений современного экономического анализа; в структуре текущих и перспективных программ деятельности организаций культуры и искусства в образовании;
Не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	Студент - не формулирует: принципы проведения анализа системы экономических отношений на микро- и макроуровне; законы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных экономических субъектов, тенденции развития современного российского и мирового арт-рынка; основные принципы организационно-управленческой работы в учреждениях культуры и искусства, организациях, осуществляющих образовательную деятельность; принципы, методы, подходы к управлению коллективом; управленческие функции органов федерального, регионального, муниципального уровня в сфере культуры, искусства; техники и методики управления организаций культуры и искусства; принципы работы профессиональных творческих союзов, творческих объединений и коллективов; - не ориентируется в основных концепциях и направлениях современного экономического анализа; в структуре текущих и перспективных программ деятельности организаций культуры и искусства в образовании.

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
Зачтено	Достаточный уровень	Студент

		- оценивает степень профессиональной и этической ответственности за принятые решения; эффективность управленческих решений в сфере профессиональной деятельности; - анализирует данные для принятия управленческих решений; социокультурную среду и её конъюнктуры; - использует методики развития, оптимизации кадрового состава организации; - умеет работать в составе творческого коллектива. Испытывает незначительные затруднения в разработке программы деятельности организаций культуры, искусства и образования.
Не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	Студент - не оценивает степень профессиональной и этической ответственности за принятые решения; эффективность управленческих решений в сфере профессиональной деятельности; -не анализирует данные для принятия управленческих решений; социокультурную среду и её конъюнктуры; - не использует методики развития, оптимизации кадрового состава организации; -не умеет разрабатывать программы деятельности организаций культуры, искусства и образования.

3) При оценке навыков

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
Зачтено	Достаточный уровень	Студент - владеет навыками убеждения и обоснования принимаемых решений; - способен проявлять инициативу; - проводит анализ социокультурной среды и её конъюнктуры и соответственно им применяет инструменты маркетинга для управления социокультурными учреждениями; - применяет методики развития, оптимизации кадрового состава организации, демонстрирует умение работать в составе творческого коллектива; -демонстрирует способность и готовность выполнять управленческие функции в государственных органах федерального, регионального, муниципального уровня в сфере культуры, искусства, охраны культурного наследия, в творческих союзах и обществах, в образовательных учреждениях Испытывает незначительные затруднения в применении

		технологии разработки программ деятельности организаций культуры, искусства и образования
Не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	Студент - не владеет навыками убеждения и обоснования принимаемых решений; - не может проводить анализ социокультурной среды и её конъюнктуры; - не применяет методики развития, оптимизации кадрового состава организации, демонстрирует умение работать в составе творческого коллектива; - не применяет технологии разработки программ деятельности организаций культуры, искусства и образования

ФФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Основное учебное подразделение:

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:
54.05.05. Живопись и изящные искусства
(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы
Живопись и изящные искусства
(наименование специализации

Начало реализации образовательной программы: 2018 год
Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**48**									**32**	**16**
в том числе:											
Лекции	**24**									16	8
Практические занятия (ПЗ)	**24**									16	8
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**60**									40	20
Форма промежуточной аттестации (Эк/ЗО/За)										ЗО	За
Общая трудоемкость:											
академических часов	**108**									72	36
зачётных единиц	**3**									2	1

Москва

1. Цели и задачи дисциплины.

Целью освоения учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности и государственная культурная политика»: формирование и развитие у обучающихся целостного представления о сущности, основных целях и принципах культурной политики как важнейшего компонента государственной политики, формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области права и правовых отношений в сфере искусства.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

1. Формирование компетенций обучающегося в области государственной культурной политики в сфере изобразительного искусства и живописи;
2. Анализ объективных предпосылок становления и основных этапов развития культурной политики в нашей стране;
3. Определение основных целей и задач, принципов, форм и методов осуществления современной культурной политики в РФ
4. Исследование основных направлений реализации культурной политики в РФ.
5. Изучение моделей поведения в ситуациях с действующей нормативно-правовой базой реализации государственной культурной политики в Российской Федерации;
6. Использование современных методов в изучении принципов финансирования сферы культуры в Российской Федерации;
7. Формирование навыков анализа и определение методологических основ изучения государственной культурной политики.
8. Сформировать компетенции обучающегося в области защиты интеллектуальной собственности и работы в патентных базах данных.
9. Изучение моделей поведения в ситуациях, связанных с принятием правовых решений, сознательным и ответственным действиям в сфере отношений в области живописи и изящных искусств.
10. Использование современных методов научно-теоретического и прикладного исследования деятельности с использованием отечественной и зарубежной научно-технической и патентной информации.
11. Формирование навыков анализа и определения мировой новизны, патентной чистоты современных технологий в области искусства.

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля

Освоение обучающимися дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности и государственная культурная политика» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Формулирует принципы, методы, приемы и способы управления творческим коллективом, установления контакта и взаимодействия в коллективе для достижения посталенной цели
		УК-3.2. Умеет создавать благоприятные условия, деловой, эмоциональный настрой для поиска решения поставленной творческой задачи; устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого

		художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области искусства
		УК-3.3. Применяет основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды, готов участвовать в работе профессиональных творческих союзов, творческих объединений и коллективов.
УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1. Формулирует основные положения антикоррупционного законодательства, действующие правовые нормы и методы предупреждения коррупционных рисков в профессиональной деятельности художника
		УК-11.2. Умеет идентифицировать коррупционные действия и сопоставлять их с законодательно установленным наказанием
ОПК-11	Способен решать профессиональные задачи на основе законодательства Российской Федерации в области авторского права, правовых и экономических основ творческой деятельности	ОПК-11.1. Формулирует задачи своей будущей профессии художника на основе законодательства Российской Федерации
		ОПК-11.2. Умеет использовать основные правовые и экономические нормы отечественного законодательства при решении профессиональных задач в области искусства и авторских прав
ОПК-12	Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации	ОПК-12.1. Формулирует задачи своей будущей профессии художника в соответствии с основными задачами культурной политики Российской Федерации, в том числе сохранения исторического и культурного наследия и его использования для воспитания и образования; передачи от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения
		ОПК-12.2. Аргументированно обосновывает социальную значимость своей будущей профессии художника в контексте современной культурной политики Российской Федерации
ОПК-13	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-13.1. Анализирует задачу и выбирает адекватные информационне технологии для её решения
		ОПК-13.2. Использует информационные технологии, программное обеспечение и средства телекоммуникаций при решении професиональных задач
ПК-6		

	Способен работать в творческом коллективе (студии) в рамках творческого задания, в т.ч. с соавторами в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области искусства	ПК-6.1. Формулирует принципы, методы, приемы и способы управления коллективом; задачи, формы и методы работы профессиональных творческих союзов, творческих объединений и коллективов
ПК-8	Способен формировать художественно-эстетические взгляды общества, пропагандировать достижения мирового и отечественного искусства, результаты личной творческой деятельности путём участия в организации и проведении выставок, конкурсов и мастер-классов, а также выступлений с лекциями и сообщениями	ПК-8.2. Демонстрирует понимание необходимости формирования художественно-эстетических взглядов общества, пропаганды достижений мирового и отечественного искусства с целью повышения интеллектуального и культурного потенциала российского общества, как одной из основных задач государственной культурной политики
		ПК-8.3. Ориентируется в необходимости систематизации, расширении и развитии существующего опыта использования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе

2. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
9 семестр (16 недель)		
1	Введение в дисциплину.	Цели и задачи курса, обязательность его изучения для специалиста сферы культуры. Междисциплинарный характер курса (пересечение различных гуманитарных наук).
2	Теория и методология ГКП.	Понятия «государственная культурная политика» и «оперативное управление сферой культуры». Цивилизационный и ценностно-нормативный подходы в государственной культурной политике. Основные функциикультуры. Модели государственной культурной политики.
3	Основные этапы становления отечественной культурной политики.	Исторические тенденции и особенности культурной политики России. Современное состояние государственной культурной политики. Преодоление негативных последствий: стабилизация развития сферы культуры, вывод российской культуры из кризиса.
4	Цели, задачи и средства ГКП, приоритетные	Анализ содержания основных законодательных актов: Основы государственной культурной политики, Стратегия государственной культурной политики.

	направления.	Основные подходы к разработке Основ и Стратегии государственной культурной политики, предложения в проекты.
5	Нормативная правовая база реализации ГКП.	Ознакомление с нормативной правовой базой реализации государственной культурной политики Российской Федерации.
6	Структура государственного управления сферой культуры. Функции и полномочия органов управления.	Полномочия и структура Министерства культуры РФ, его функции (руководство, координация и финансирование подведомственных учреждений; методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов управления культурой, другим организациям), роль в реализации государственной культурной политики.
7	Инфраструктура сферы культуры.	Экономическая характеристика организаций культуры и искусства. Классификация организаций культуры и искусства
8	Мониторинг эффективности ГКП.	Критерии и показатели эффективности государственной культурной политики как фактора становления гражданского общества.
9	Понятие авторского права	Предмет, структура и задачи курса «Основы международного и российского права для художника». Понятие авторского права. Основные функции, источники авторского права. Участие России в международных соглашениях по охране авторских прав: практика и перспективы. Понятие и правила определения страны происхождения и первого показа произведения. Коллизионные проблемы в авторском праве.
10	Объекты авторского права в сфере живописи и изящных искусств.	Появление и развитие авторского права. Охрана интересов авторов. История становления авторского права в России: Дооктябрьский период. Советский период. Постсоветский период. История становления авторского права в Европе.
11	Субъекты авторского права.	Общие положения об объектах авторского права и права собственности. Признаки объектов авторского права и права собственности. Понятие произведения как объекта авторского права. Условия распространения авторского права на произведения искусства. Виды объектов авторского права и права собственности. Произведения, не охраняемые авторским правом. Возникновение исключительного права на объекты, охраняемые авторским правом. Авторские права на произведения, созданные в рамках учебного процесса. Сфера действия авторского права и права собственности.

12	Авторские права. Сроки в авторском праве	Общие положения о субъектах авторского права. Возникновение авторского права. Оповещение о наличии авторского права. Презумпция авторства. Знак охраны авторских прав. Права иностранных авторов. Права несовершеннолетних и недееспособных авторов.
10 семестр (16 недель)		
1	Традиционная система ценностей, воспитательная составляющая. Сохранение исторического и культурного наследия, применение в образовании и воспитании.	Духовно-нравственное развитие личности и духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. Традиционная система ценностей.
2	Национальная политика. Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов.	Национальная политика Российской Федерации. Сглаживание диспропорций культурного развития регионов, преодоление разорванности культурного пространства страны, активизация межрегиональных связей. Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов.
3	Государственная поддержка народных художественных промыслов и ремесел.	Региональные целевые и комплексные программы сохранения и развития социокультурной сферы как эффективный метод поддержки и развития традиционных ремесел региона. Модернизация материально-технической базы.
4	Профессиональные сообщества и творческие общественные объединения.	Общественные организации, фонды, негосударственные организации и их деятельность по реализации культурной политики. Взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти
5	Система образования в сфере культуры и искусства, кадровая политика.	Культурологическое и художественное образование в России как направление государственной культурной политики. Система художественного образования и воспитания в России.
6	Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью.	Социально-демографические характеристики молодежи в Российской Федерации. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию государственной молодежной политики. Проблемы совершенствования системы учреждений органов по делам молодежи.
7	Международная культурная политика РФ. «Мягкая сила».	Развитие культурного диалога со странами Содружества и бывшими советскими республиками как приоритетное направление. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства государств

8	Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.	Традиции государственной культурной политики в различных зарубежных странах, принципы, выбор стратегии и ориентиры.
9	Защита авторских прав.	Общие положения об авторских правах. Неимущественные права. Отдельные авторские правомочия. Право авторства. Право автора на имя. Право на неприкосновенность произведения. Общие положения об исключительном праве. Характеристика исключительного права авторов. Право на публичный показ. Условия ограничения исключительных авторских прав. Исчерпание исключительного права. Иные авторские права. Общий срок действия авторских прав. Иные сроки действия авторского права. Переход произведенияв общественное достояние. Переход авторских прав без договора. Правопреемники и иные лица как субъекты авторских прав.
10	Договорные отношения в области права собственности и авторского права.	Общие положения о защите авторских прав и права собственности. Понятие ответственности за нарушение авторских прав и права собственности. Способы защиты авторских и смежных прав. Гражданская, административная, уголовная ответственность. Меры, направленные на обеспечение иска по данной категории дел. Защита произведений российских авторов за рубежом. Защита прав иностранных правообладателей. Основания возникновения, изменения, прекращения. Договоры: О передаче исключительных прав; о передаче неисключительных прав; договоры заказа; авторский договор. Форма и содержание, предусмотренные законодательством.
11	Исследование конъюнктуры рынка	Основания возникновения, изменения, прекращения. Договоры: О передаче исключительных прав; о передаче неисключительных прав; договоры заказа; авторский договор. Форма и содержание, предусмотренные законодательством.

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности и государственная культурная политика» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля.

Для освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности и государственная культурная политика» используются оснащенные учебные аудитории в соответствии с таблицей.

Таблица. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов, в т.ч. в ЭИОС (участие в вебинарах). Комплект учебной мебели: кафедра лектора "Мега", доска маркерная, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (видеопроектор Mitsubishi XL6600U экран проекционный De- light, проектор (Epson EB-S62), компьютер (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz DDR2, 1024 МБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, монитор LG-FLATRON L1753S), доступ к сети Интернет и ЭИОС Академии, включая ИС ZOOM. Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic, Microsoft Office 2010 Academic Russian.	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15, Аудитория 3418

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

Основная учебная литература:

1. Паничкина, Е. В. Государственная стратегия регионального развития Российской Федерации: социальная, культурная, национальная политика: учебное пособие / Е. В. Паничкина. — Кемерово: КемГИК, 2017. — 138 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105273 (дата обращения: 07.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Курьянова, Т. С. Сохранение и актуализация культурного наследия : учебное пособие / Т. С. Курьянова. — Томск : ТГУ, 2014. — 82 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/76730 (дата обращения: 07.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Тургаев, А.С. Основы государственной культурной политики Российской Федерации: учеб.пособие [Электронный ресурс] / А.С. Тургаев, Л.Е. Востряков, В.В. Брежнева и др. [ред.-сост. Л.Е. Востряков]. – Санкт-Петербург.: СПбГИК, 2017 – 336с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36417100& .(дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
4. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451694 - Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / И. А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451695 - Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Международное право в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян; ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.- 290 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451855 - Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Международное право в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян; ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. -312 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451856 - Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В. Михайлов [и др.]; под общей редакцией Л.А. Новоселовой. — Москва: СТАТУТ, [б. г.]. —

Том 2: Авторское право — 2017. — 367 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107547 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Каменец, А.В. Основы культурной политики: учеб. пособие / А.В. Каменец. – [2 изд., испр. и доп.] – М.: Изд.-во Юрайт, 2018. – 180с. – (Бакалавр. Академический курс).

2. Кокшенева, К.А. Концепт «русская культура» и современные практики культурного наследования / К.А. Кокшенева ; Министерство культуры Российской Федерации, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. – Москва: Институт Наследия, 2019. – 473 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571122 – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

3. Формирование региональных механизмов реализации государственной культурной политики Российской Федерации в современных условиях: монография / Е. А. Байков [и др.]; под общ. ред. А. Д. Евменова. – СПб.: СПбГИКиТ, 2017. – 216 с. — Текст : электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28893649 .— Режим доступа: для авториз. пользователей Академии.

4. Дюкин, С. Г.Концептуальные проблемы культурной политики: учеб.пособие / С. Г. Дюкин / И. В. Самойлова; Перм. гос. ин-т культуры. – Пермь, 2018. – 96 с. — Текст : электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36657491 — Режим доступа: для авториз. пользователей Академии.

5. Право и история художественной культуры: учеб.пособие / [В.Г. Вишневский и др.; под ред. М.М. Рассолова]. – Москва: «ЮНИТИ-ДАНА», 2014. – 431с. – (Серия «Cogito ergo sum»).

6. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права в 2 т. Том 1. Общая часть / Г. Ф. Шершеневич. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- online.ru/bcode/442266 - Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права в 2 т. Том 2. Особенная часть / Г. Ф. Шершеневич. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442267- Режим доступа: для авториз. Пользователей.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: – Москва: ООО «Научная электронная библиотека», 2000-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/ . Режим доступа: для авториз. Пользователей.

2. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ- медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ . Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

3. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

4. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ . Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

5. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс].- URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/
- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
- Сайт библиотеки Академии https://academy-andriaka.ru/library/

<u>Нормативные правовые акты:</u>

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изменениями)
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в редакции последующих законов)
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (в редакции последующих законов)

7. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модулю.

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности и государственная культурная политика» представлены в Приложении 2 к данной Рабочей программе.

Разработчиком программы является доцент кафедры ГСЭД Токтамысов С.Ж.,

Заведующий кафедрой ГСЭД Иванова И.Ю.

Руководителем образовательной программы является Андрияка С.Н.

Приложение 1

к рабочей программе дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности и государственная культурная политика»

Структура и объём дисциплины

« Правовые основы профессиональной деятельности и государственная культурная политика»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Всего
9 семестр (16 недель).		
1	Введение в дисциплину.	4
2	Теория и методология ГКП.	4
3	Основные этапы становления отечественной культурной политики.	4
4	Цели, задачи и средства ГКП, приоритетные направления.	4
5	Нормативная правовая база реализации ГКП.	4
6	Структура государственного управления сферой культуры. Функции и полномочия органов управления.	4
7	Инфраструктура сферы культуры.	4
8	Мониторинг эффективности ГКП.	4
9	Традиционная система ценностей, воспитательная составляющая. Сохранение исторического и культурного наследия, применение в образовании и воспитании.	5
10	Национальная политика. Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов.	6
11	Введение в дисциплину. Понятие авторского права	6
12	Объекты авторского права в сфере живописи и изящных искусств.	8
13	Субъекты авторского права.	6
14	Авторские права. Сроки в авторском праве.	9
10 семестр (16 недель).		
1	Традиционная система ценностей, воспитательная составляющая. Сохранение исторического и культурного наследия, применение в образовании и воспитании.	2
2	Национальная политика. Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов.	2
3	Государственная поддержка народных художественных промыслов и ремесел.	4
4	Профессиональные сообщества и творческие общественные объединения.	2

5	Система образования в сфере культуры и искусства, кадровая политика.	3
6	Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью.	2
7	Международная культурная политика РФ. «Мягкая сила».	3
8	Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.	2
9	Защита авторских прав.	4
10	Договорные отношения в области права собственности и авторского права.	8
11	Исследование конъюнктуры рынка	4

Приложение 2

к рабочей программе дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности и государственная культурная политика»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности и государственная культурная политика».

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является «зачет с оценкой» в 9 и «зачет» в 10 семестре.

Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.

Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-11.1; УК-11.2; ОПК-11.1; ОПК-11.2; ОПК-12.1; ОПК-12.2; ОПК-13.1; ОПК-13.2; ПК-6.1; ПК-8.2; ПК-8.3 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.

Система оценки для оценивания дисциплины доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1.1. Контрольные оценочные средства (КОС) предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Основы государственной культурной политики»

1.2. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Философия» осуществляется в соответствие с Положением о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».

- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности и государственная культурная политика» п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №1.

Таблица №1. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Темы	***Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля***
Нормативная правовая база реализации ГКП.	*Собеседование, устный опрос, тестирование* Вопросы для обсуждения: - Теоретико-методологическая основа культурной политики. - Основные направления культурной политики. - Особенности формирования отечественной государственной политики в области культуры. - Законы РФ о деятельности органов управления, учреждений, общественных организаций в сфере культуры. Законодательные акты о развитии культуры в отдельных субъектах РФ.

Структура государственного управления сферой культуры. Функции и полномочия органов управления.	*Собеседование, устный опрос, тестирование* Вопросы для обсуждения: - Современная система управления процессами культурного развития - Субъекты и объекты государственной культурной политики. - Компетенции органов власти в области культурной политики. - Государственные органы, осуществляющие деятельность в области культуры, культурной политики и сохранению объектов культурного наследия. - Министерство культуры РФ: характеристика и основные направления деятельности.
Инфраструктура сферы культуры.	*Собеседование, устный опрос, тестирование* Вопросы для обсуждения: - Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в области литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных видов искусств.
Мониторинг эффективности ГКП.	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Критерии и показатели эффективности государственной культурной политики
Традиционная система ценностей, воспитательная составляющая. Сохранение исторического и культурного наследия, применение в образовании и воспитании.	*Собеседование, устный опрос, тестирование* Вопросы для обсуждения: - Понятие ценностей, их природа, структура и закономерности их функционирования. - Традиционная система ценностей российской цивилизации как основа общенационального единства. - Система государственной охраны объектов культурного наследия, музейных, архивных и библиотечных фондов, сохранение исторического облика городов и поселений, развитие культурно-познавательного туризма для граждан РФ и иностранных государств.
Национальная политика. Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов.	*Собеседование, устный опрос, тестирование* Вопросы для обсуждения: - Субъекты и объекты региональной культурной политики. - Приоритеты региональной культурной политики. - Особенности реализации культурной политики региона в современных условиях. - Программирование культурного развития: региональные аспекты. - Цели и средства региональной культурной политики.

Государственная поддержка народных художественных промыслов и ремесел.	*Собеседование, устный опрос* Вопросы для обсуждения: - Государственная поддержка традиционной культуры. - Создание условий для развития народного творчества.
Профессиональные сообщества и творческие общественные объединения.	*Собеседование, устный опрос* Вопросы для обсуждения: - Роль профессионального сообщества, творческих объединений, союзов и общественных организаций в процессе трансформации системы управления сферой культуры
Система образования в сфере культуры и искусства, кадровая политика.	*Собеседование, устный опрос, тестирование* Вопросы для обсуждения: - Система художественного образования и воспитания в России. - Культурная политика в сфере профессионального искусства, науки и образования
Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью.	*Собеседование, устный опрос, тестирование* Вопросы для обсуждения: - Формирование личности в культуре - Личность и общество в контексте государственной культурной политики - Роль историко-культурного наследия и образов исторической памяти в культурной политике для духовно-нравственного и патриотического воспитания
Международная культурная политика РФ «Мягкая сила».	*Собеседование, устный опрос, тестирование* Вопросы для обсуждения: - Внешняя культурная политика России. - Конвенции ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.	*Собеседование, устный опрос, тестирование* Вопросы для обсуждения: - Особенности культурной политики в современной России. - Россия на культурной карте мира: история и современность. - Русское зарубежье как культурное пространство русского мира.
Понятие авторского права	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Место и роль авторского права и права собственности в системе права России.
	- Виды и формы международно-правовой ответственности. Особенности реализации ответственности государств и международных организаций. - Международно-правовая ответственность физических лиц: основания, особенности реализации, индивидуализация ответственности. Отличия преступлений международного

	характера от международных преступлений - Основные международные соглашения в области авторского права
Объекты авторского права в сфере живописи и изящных искусств.	*Устный опрос* Вопросы для обсуждения: - Сравните виды объектов авторского права и права собственности. - Перечислите и охарактеризуйте источники авторского права и права собственности в сфере живописи и изящных искусств. - Объекты авторского права, понятие произведения, сущность творческой деятельности - В чем заключается сущность творчества как основного критерия охраноспособности произведения в сфере живописи и изящных искусств?
Субъекты авторского права.	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Назовите субъекты авторского права в сфере живописи и изящных искусств и дайте их общую характеристику. - Условия распространения авторского права на произведения искусства. - Каковы особенности охраны авторских прав иностранных авторов? - Понятие и признаки соавторства, раздельное и нераздельное соавторство
Авторские права. Сроки в авторском праве	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Перечислите и охарактеризуйте производные авторские права. - Сравните правовое положение несовершеннолетних и недееспособных авторов
Защита авторских прав.	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Правопреемники и иные лица как субъекты авторских прав. - Переход произведения в общественное достояние. - Основные способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав
Договорные отношения в области права собственности и авторского права.	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Защита произведений российских авторов за рубежом. - *Защита прав иностранных правообладателей.*
Исследование конъюнктуры рынка	*Кейс* «Стажировка» – модель сферы профессиональной деятельности, выполнение должностной роли художника.

Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

Текущий контроль знаний используется для: оперативного и регулярного управления

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) студентов; обеспечения своевременной обратной связи; коррекции обучения; активизации систематической самостоятельной работы студентов. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение каждого семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.

Текущий контроль осуществляется путём проверки выполненных заданий, обсуждения и анализа ошибок. Учебные работы студентов оцениваются и учитывают достижения студентов по основным компонентам учебного плана. Оценки доводятся до сведения студентов.

3. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности и государственная культурная политика».

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
Зачтено	Достаточный уровень	Студент показывает высокий уровень теоретических знаний, использует категориально-понятийный аппарат дисциплины, свободно ориентируется в истории формирования и основных направлений развития государственной культурной политики; грамотно, логично, формулирует собственные суждения и оценки, аргументировано отстаивает собственную позицию по различным проблемам современной культуры и искусства; умеет находить информацию и критически анализировать специальные тексты, использует основы теоретических знаний для формирования активной творческой и мировоззренческой позиции
Не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	Студент слабо ориентируется в теоретических основах дисциплины, испытывает серьезные затруднения в использовании категориально-понятийного аппарата; допускает ошибки в характеристике основных этапов развития отечественной культуры, определении принципов функционирования, инфраструктуры, основных направлений развития государственной культурной политики; испытывает затруднения в поиске и анализе информации; не может грамотно, логично и аргументированно выразить собственную позицию

1) При оценке знаний

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	*Высокий уровень*	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины; ориентируется в нормативно-правовой базе реализации государственной культурной политики
4	*Средний уровень*	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее

		разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в выборе методов, приемов и техник решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины
3	*Низкий уровень*	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины, слабо ориентируется в нормативно-правовой базе реализации государственной культурной политики
2	*Минимальный уровень не достигнут*	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов, не ориентируется в нормативно-правовой базе реализации государственной культурной политики

2) При оценке умений

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	*Высокий уровень*	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы гуманитарного знания и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач
4	*Средний уровень*	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы гуманитарного знания и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
3	*Низкий уровень*	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы гуманитарного знания и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения творческих задач
2	*Минимальный уровень не достигнут*	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы гуманитарного знания и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения творческих задач

3) При оценке навыков

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения

5	*Высокий уровень*	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Формулирует управленческие функции, цели и задачи органов федерального, регионального, муниципального уровня в сфере культуры, искусства, охраны культурного наследия, в творческих союзах и обществах, в образовательных учреждениях, демонстрирует понимание и готовность участвовать в работе профессиональных творческих союзов, творческих объединений и коллективов. Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
4	*Средний уровень*	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Ориентируется в функционировании органов федерального, регионального, муниципального уровня в сфере культуры, искусства, охраны культурного наследия, в творческих союзах и обществах, в образовательных учреждениях, демонстрирует готовность участвовать в работе профессиональных творческих союзов, творческих объединений и коллективов. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
3	*Низкий уровень*	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Слабо ориентируется в принципах и основных направлениях реализации государственной культурной политики
2	*Минимальный уровень не достигнут*	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Не может предложить решения поставленных задач.

Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Студент продемонстрировал глубокое знание предусмотренного программой материала, умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
4	Хорошо (средний уровень)	Студент показал твердое знание основного (программного) материала, грамотные, допущены неточности в изложения материала, допущение не более одной-двух ошибок в отношении дат и/или терминологии, неполнота или неточность в формулировках
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Продемонстрировано общее знание только основного материала, в изложении нарушена логика, ответ слабо аргументирован, содержит неточности в формулировках и ошибки в использовании терминологии

2	Неудовлетворительно (уровень не достигнут)	существенное нарушение логики изложения материала, допущение многочисленных ошибок фактического и терминологического плана, либо полное несоответствие ответа вопросу или отсутствие ответа.

1 честь. Примеры типовых тестовых заданий к практическим занятиям

1. Политическая культура представляет собой… А) институциональный аспект политики; Б) идеологический аспект политики;

В) субъективный аспект политики; Г) географический аспект политики.

2. К представителям культурно-цивилизационного подхода к анализу социально-политических процессов относятся:

А). Н. Я. Данилевский и А. Дж. Тойнби; Б) М.Сперанский и Б. Н. Чичерин;

В) К.Маркс и Ф. Энгельс;

Г) М.Бакунин и П.Кропоткин.

3. Тип культуры, противоположный интегрированной политической культуре называется:

А) Мобилизационный Б) Фрагментарный

В) Подданнический Г) Патриархальный

4. Такая функция политической культуры как «функция идентификации»…

А) Выражает потребность субъекта в приспособлении к политической среде Б) Характеризует процесс усвоения человеком политических знаний

В) Реализует потребность индивида в групповой принадлежности

Г) Характеризует процесс усвоения человеком навыков политического поведения

5. Отсутствием общезначимых политических ценностей характеризуется как : А) Фрагментарная политическая культура;

Б) Интегрированная политическая культура; В) Гражданская политическая культура;

Г) Патриархальная политическая культура.

Терпимость к чужим мнениям и чувствам – это… А) темпоральность;

Б) толерантность;

В) транспорентность.

2 часть. Примеры типовых тестовых заданий к практическим занятиям

- Создана «Коллекция декоративных изделий для оформления интерьера ресторана». Определить решение для правовой охраны созданной интеллектуальной собственности. Продемонстрировать примерами охранных документов правильность ответа
- *Типовое контрольное тестовое задание*

Вопрос 1. Для получения охраны топология должна быть_____и не состоять из стабильных или известных в полупроводниковой промышленности видов продукции.

- Ответ: оригинальной

Вопрос 2. Санкцией за неиспользование или недостаточное использование патента в течение определенного времени (изобретение в течение_____лет) является принудительное лицензирование.

- Ответ: 4

Вопрос 3. Охраняются ли авторским правом производные произведения и составные произведения?

1. Ответ: Да

Вопрос 4. Для признания и осуществления авторского права на программу для ЭВМ или базу данных не требуется:

4) Ответ: депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей

Вопрос 5. Объективную форму представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата, называют:

- Ответ: программой для ЭВМ

Вопрос 6. В объективном смысле авторское право — это подотрасль гражданского права, которая регулирует отношения по созданию, использованию и охране прав на:

- Ответ: произведения науки, литературы и искусства

Вопрос 7. Заявка на изобретение должна содержать: заявление о выдаче патента; _____ изображения; формулу изобретения; чертежи; реферат и квитанцию об уплате пошлин.

- Ответ: описание

Вопрос 8. Художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно- ремесленного производства, определяющее его внешний вид, принято называть:

- Ответ: промышленным образцом

Вопрос 9. Основополагающим источником права интеллектуальной собственности является:

- Ответ: конституция РФ

Вопрос 10.. Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение) принадлежит...

- Ответ: автору служебного произведения

Критерии оценки тестовых заданий:

1. Полнота выполнения тестовых заданий;
2. Своевременность выполнения;
3. Правильность ответов на вопросы;
4. Самостоятельность тестирования

Шкала оценивания тестовых заданий текущего контроля

	Уровень освоения	**Критерии оценивания задания**
5	Отлично	Выполнено 80-100% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;

4	Хорошо	выполнено 60-79% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др.
3	Удовлетворительно	выполнено 40-59% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками.
2	Неудовлетворительно	Задание не выполнено

1 часть. Примерный перечень тем докладов, сообщений, эссе, презентаций для самостоятельной практической работы

1. Темы докладов и сообщений
   - История развития русской культуры 10-13 вв.
   - История развития русской культуры 14-15 вв.
   - История развития русской культуры 17 в.
   - История развития русской культуры 18 в.
   - История развития русской культуры первой половины 19 в.
   - История развития русской культуры второй половины 19 в.
   - История развития русской культуры начала 20 в.
   - Культурная политика в 1920-е-1930-е гг.
   - Культурная политика в 1950-1960-е гг.
   - Культурная политика в 1970-е-1980-е гг.
   - Эссе на тему - Обусловленность культурной политики России своеобразием её территориально-географических, социально-экономических, конфессиональных и этнических особенностей

2 часть. Примерный перечень тем докладов, сообщений, эссе, презентаций для самостоятельной работы

5. Классификация организаций культуры и искусства.
6. Формы и методы государственного регулирования деятельности организаций культуры и искусства.
7. Нормативно-правовая база регулирования деятельности организаций культуры и искусства в РФ.
8. Нормативно- правовое регулирование оборота культурных ценностей.
9. Методы регулирования деятельности организаций культуры и искусства.
10. Приватизация объектов культуры и искусства.
11. Нормативно - правовое регулирование работы культурных благ.
12. Нормативно - правовое регулирование работы культурно-просветительных учреждений – музеев.

Нормативно - правовое регулирование работы выставочных залов.

Критерии и шкала оценивания выполнения практических заданий:

1. Полнота и правильность выполнения практического задания;
2. Своевременность выполнения задания;
3. Самостоятельность решения

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания

5	Отлично (высокий уровень)	Обучающимся задание выполнено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логических рассуждениях и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом.
4	Хорошо (средний уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и выполнении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде.
2	Неудовлетворительно (минимальный уровень не достигнут)	Обучающимся задание не выполнено.

Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и комплексного оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта с оценкой (9 семестр) и зачета (10 семестр) согласно рабочему учебному плану.

Список вопросов к зачету с оценкой

1. Проблемы развития культуры регионов.
2. Культурное и природное наследие в региональной политике.
3. Задачи региональных органов культуры в условиях рыночных реформ.
4. Культурная политика России по отношению к зарубежным соотечественникам.
5. Концепции культурной политики на современном этапе развития стран Запада.
6. Финансирование культуры в европейских странах: подходы и методы.
7. Концептуальные основы государственной политики Российской Федерации в отношении стран ближнего зарубежья.
8. Культурная политика в области русского языка (в России и в СНГ).
9. Проблемы в области сотрудничества и развития международных культурных контактов со странами ближнего зарубежья, Балтии и Грузии.
10. Культурная политика в художественной сфере.
11. Оценка эффективности региональной культурной политики.
12. Структура культурных потребностей молодежи.
13. Молодежь как объект социокультурной политики.
14. Ценностные ориентиры молодежи.
15. Патриотическое воспитание молодежи.
16. Принципы инновационной культурной политики.
17. Глобализация и культурная политика.
18. Мультикультурализм и культурный диалог в полиэтничном пространстве.
19. Структура государственного управления сферой культуры.

20. Роль профессиональных сообществ в проведении государственной культурной политики.
21. Система образования в сфере культуры.

Список вопросов к промежуточной аттестации к зачету:

1. Компетенция государственных органов РФ в сфере в сфере живописи и изящных искусств.
2. Правонарушение и его признаки в сфере живописи и изящных искусств.
3. Правоспособность и дееспособность. Основания для их ограничения.
4. Предмет, источники, субъекты гражданского права в сфере живописи и изящных искусств.
5. Понятие физического и юридического лица.
6. Предмет, источники, субъекты и методы административного права.
7. Предмет, источники, субъекты трудового права в сфере живописи и изящных искусств.
8. В сфере живописи и изящных искусств: рабочее время – продолжительность, виды и формы; время отдыха.
9. Сделки, виды и формы сделок, порядок их оформления в сфере в живописи и изящных искусств.
10. Собственность. Основания возникновения и утраты, права собственности в сфере в сфере живописи и изящных искусств.
11. Правовой статус автора произведения.
12. Авторские права на произведения в сфере живописи и изящных искусств.
13. Лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения.
14. Договор авторского заказа.
15. Переход исключительного права на произведение без договора.
16. Ответственность за нарушение условий авторского договора.
17. Причины создания Всемирной конвенции об авторском праве.
18. Участие Российской Федерации в международно-правовой системе охраны авторских прав Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских прав.
19. Авторские преступления: понятие, виды, ответственность

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ ИИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.5.5 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**А**
Аудиторные занятия	32				32						
в том числе:											
Лекции	16				16						
Практические занятия (ПЗ)	16				16						
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	40				40						
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)					Зч						
Общая трудоемкость:											
академических часов	72				72						
зачётных единиц	2				2						

МОСКВА

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Педагогика и психология» является развитие целостного представления о современном состоянии психологии и педагогики, теоретических основах психологии и педагогики, категориях, закономерностях, принципах организации процесса образования, обучения и воспитания, формирование общей педагогической культуры, знакомство с психолого-педагогическими знаниями, способствующими развитию самостоятельности и творческого подхода в профессиональной деятельности.

Задачи курса:

- ознакомление с основными положениями современной психологической и педагогической науки;
- развитие системы знаний, умений и навыков, связанных с обеспечением профессиональных компетенций, позволяющих студентам ориентироваться в проблемных ситуациях, эффективно их предупреждать и разрешать

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к *базовой* части блока 1 учебного плана.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Педагогика и психология», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК – 6	готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения	
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-8	способностью и готовностью организовать работу студенческого и ученического коллективов, преподавать рисунок, живопись, графику и композицию, монументальное и декоративно-прикладное искусство в общеобразовательных организациях, профессиональных	Академический рисунок, Акварельная живопись, Композиция

	образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, применять знания и методы возрастной психологии и педагогики	
ОПК-10	способностью и готовностью формировать	

	профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу обучения, создавать условия для успешного личностно- профессионального становления обучающихся	
ОПК-11	способностью и готовностью планировать и организовывать учебный процесс, выстраивать стратегию обучения и воспитания, разрабатывать образовательные программы, учебно- методические материалы и учебные пособия по соответствующим учебным предметам изобразительного искусства, применять инновационные технологии обучения и воспитания	
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-28	способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников	

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Педагогика и психология» обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	**Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)**
ОК – 6	ОК-6.1 формулирует современные методы предупреждения безопасности жизнедеятельности человека, правила техники безопасности в работе с различными художественными материалами
	ОК-6.2 объективно оценивает варианты развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, принимает решения по целесообразным действиям в ЧС: распознает жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах
	ОК-6.3 оценивает степень профессиональной и этической ответственности за принятые решения
ОПК-8	ОПК-8.1 формулирует основные виды, способы, методы и технологии обучения и воспитания с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся

	ОПК-8.2. применяет приемы и практические навыки изобразительного мастерства (рисунка, живописи, графики и композиции), графические методы, способы и правила изображения предметов на плоскости (графическую культуру) в процессе преподавания рисунка, живописи, графики и композиции
	ОПК-8.3. использует приемы и навыки передачи образов мира в условно-

	изобразительной форме, а также традиции декоративно-прикладного искусства в процессе преподавания монументальное и декоративно-прикладное искусство, технику преподавания живописи
	ОПК-8.4. принимает организационно-управленческие решения в процессе преподавания рисунка, живописи, графики и композиции, монументального и декоративно-прикладного искусства
ОПК-10	ОПК-10.1 формулирует цели и задачи профессионального обучения, условия успешного личностно-профессионального становления обучающихся
	ОПК-10.2 создает творческую обстановку и психологический климат в студенческой среде для успешного личностно-профессионального становления обучающихся, формирования потребности творческого отношения к процессу обучения
	ОПК-10.3 использует различные средства коммуникации в профессиональной педагогической деятельности, в доступной форме объясняет обучающимся задачи и трудности в профессии художника, значение профессиональных знаний, умений и навыков для успешного личностно-профессионального становления художника
ОПК-11	ОПК-11.1 формулирует принципы планирования и организации учебного процесса
	ОПК-11.2 разрабатывает документацию учебно-методического сопровождения соответствующих учебных предметов изобразительного искусства
	ОПК-11.3 выстраивать стратегию обучения и воспитания, базирующуюся на широком диапазоне художественных знаний, практических умений и навыков в области акварели и изящных искусств,
	ОПК-11.3 применяет инновационные технологии обучения и воспитания
ПК-28	ПК-28.1 формулирует задачи, формы и методы работы творческих союзов и объединений с целью формирования эстетических взглядов и развития профессиональных навыков у молодого поколения художников
	Пк-28.2 анализировать современную социокультурную ситуацию, значение формирования эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников
	ПК-28.3 демонстрирует способность и готовность решать задачи по формированию эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников через работу в творческих союзах и объединениях

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
4 семестр (16 недель)		
1	Введение в психологию.	Представление о психологии как науке. Этапы развития психологии. Историческое изменение предмета

		психологии. Представления о душе в философии Древней Греции. Вопрос о взаимоотношениях души и тела. Психология как наука о сознании. Выделение психологии в самостоятельную науку Современное определение психологии как науки о психике. Открытый кризис психологии и возникновение новых школ и направлений психологии. Закрытый кризис психологии. Современное состояние психологии в России и мире. Житейские, художественные и научные психологические знания. Место психологии в системе наук. Направления научных психологических знаний: академическая, прикладная и практическая психология. Основные методы современной психологии. Отрасли психологии и их задачи. Ведущие психологические школы. Научный подход к изучению психических явлений. Вклад в психологию В.Вундта. Психоанализ (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг). Понятие бессознательного. Бихевиоризм (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Б. Скиннер). Поведение как предмет научного исследования. Отношение «стимул-реакция». Основные идеи необихевиоризма. Гештальтпсихология (М. Вертгеймер, К.В. Келер, К. Левин). Гуманистическая психология (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс). Специфика изучения личности. Развитие научно-методологических подходов в отечественной психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Базовые понятия психологии (психика, сознание, самосознание, бессознательное, образ, деятельность). Индивид, субъект, личность, индивидуальность.
2	Психология деятельности и познания.	Психологический анализ деятельности личности. Познавательные процессы. Общая характеристика познавательной деятельности. Ощущения – первичная форма отражения действительности. Понятие, функции, свойства ощущений. Классификации видов ощущений. Физиология возникновения ощущений: понятие сенсорных систем и анализатора, проводящие пути, первичные зоны. Законы ощущения. Онтогенез ощущений. Восприятие: понятие, функции, свойства. Физиология возникновения. Классификации видов восприятия. Типология.

		Онтогенез восприятия. Представления: понятие, функции, свойства. Классификация. Типология. Воображение: понятие, функции, свойства. Классификация. Механизмы воображения. Типология. Понятие о внимании. Функции

		внимания. Основные свойства (объем, распределение, переключение, концентрация, устойчивость, избирательность, отвлекаемость). Сущность внимания. Виды внимания (непроизвольное, произвольное, послепроизвольное). Значение памяти. Виды памяти. Процессы памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение). Структура памяти. Забывание и борьба с ним. Причины расстройства памяти. Индивидуальные и возрастные особенности памяти. Линия жизни. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Операции мыслительной деятельности. Формы мышления (понятие, суждение, умозаключение). Дедукция и индукция в мышлении. Творческое мышление. Интеллект. Речь: понятие, функции, свойства.
3	Эмоционально-волевые и мотивационные процессы	Эмоции как стержень личности. Понятие, свойства, роль и функции эмоций. Классификация эмоций. Эмоции и чувства. Базовые эмоции. Физиология эмоций. Выражение эмоций. Понятие эмоционального интеллекта. Способы и механизмы регуляции эмоциональной сферы. Учет эмоциональных состояний в профессиональной деятельности. Мотивационные процессы. Понятие мотива и мотивации. Полимотивированность деятельности. Сдвиг мотива на цель. Понятие воли. Волевая регуляция поведения. Структура волевой регуляции деятельности. Волевое действие. Значение воли в жизни человека. Волевые качества личности (сила воли, настойчивость, выдержка, решительность, уверенность, ответственность, обязательность, инициативность и т.п.). Функции воли (стимулирующая, регулирующая и тормозящая).
4	Психические свойства.	Понятие о способностях. Задатки и способности. Врожденное и приобретенное в способностях. Способность и деятельность. Структура способностей, уровни их развития. Общие и специальные способности. Одаренность, талант, гениальность. Понятие о темпераменте. Историческое содержание в учении о темпераментах: Гиппократ, И.П. Павлов и др. Гуморальные, конституциональные и нервные теории темперамента. Современные взгляды на типологию темперамента. Тип темперамента и тип высшей нервной деятельности. Психологическая характеристика темпераментов. Характер. Понятие о характере. Структура характера. Связь характера с темпераментом, личностью и жизненным

		путем. Акцентуации характера. Типология по характеру. Особенности формирования, воспитания и самовоспитания характера. Направленность личности: типология.
5	Межличностные отношения и общение.	Психология групп. Понятие о группе, виды групп. Динамические процессы в малой группе. Феномены группового давления и групповой сплоченности. Лидерство и руководство в группе. Стили лидерства. Положение личности в группе. Социометрия. Психологическая совместимость. Психология больших групп. Общие представления о больших социальных группах. Психология классов, этнических групп, политических партий. Психология общения. Роль общения в становлении личности. Виды и функции общения. Структура общения. Коммуникативный аспект общения. Вербальная и невербальная коммуникация, коммуникативные барьеры. Межличностные отношения. Понятие межличностных отношений, их значение в жизни человека. Дружба, Любовь. Конфликтология. Понятие конфликта. Виды конфликтов. Межличностный конфликт. Причины и последствия конфликтов. Мотивация оппонентов в конфликте. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Динамика протекания конфликта. Формы разрешения конфликтов. Конфликтные личности.
6	Педагогика как наука. Сущность и содержание обучения и воспитания.	Педагогика как наука. Возникновение и развитие педагогики. Основные категории педагогики (воспитание, обучение, образование). Методология педагогической науки. Методы педагогики. Сущность учебного процесса. Основные категории дидактики. Модели обучения. Цели обучения. Содержание учебного процесса. Основные принципы обучения, их содержание. Воспитание как процесс формирования личности. Цели воспитания. Функции воспитания. Личность воспитателя. Общие закономерности процесса воспитания.
7	Система образования в РФ на современном этапе.	Система образования в России как многонациональном государстве. Документы, определяющие создание и деятельность системы образования в России. Закон Российской Федерации об образовании. Типы учебных заведений, их назначение, содержание деятельности. Основные тенденции совершенствования национальных систем образования.

		Реформы высшего образования в контексте Болонского процесса. Основные тенденции гуманизации образования в современном мире. Инклюзия в образовании.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

Семестр 4 (16 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
1	Введение в психологию.	2	2	2	6
2	Психология деятельности и познания.	2	2	2	6
3	Эмоционально-волевые и мотивационные процессы.	2	2	2	6
4	Психические свойства.	2	2	2	6
5	Межличностные отношения и общение	2	2	2	6
6	Педагогика как наука. Сущность и содержание обучения и воспитания.	4	4	8	16
7	Система образования в РФ на современном этапе.	2	2	4	8

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Занятия лекционного типа. **Практические занятия**.

Для проведения лекционных занятий и практических занятий по дисциплине «Педагогика и психология» используется учебная аудитория оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа проектором, экраном, наглядными пособиями аудиовизуальными средствами: слайды, презентации.

Наглядные пособия:

- материалы методического фонда
- иллюстративный материал,
- слайды, презентации по темам лекций

5.3. Самостоятельная работа.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интеренет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде академии.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- компьютерные классы академии;

- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

5.4. Промежуточная аттестация.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду академии и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека: Диссертации [Электронный ресурс]. – URL: http://diss.rsl.ru
2. Народное образование [Электронный ресурс]: Общественно-педагогический журнал. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7908
3. Педагогика [Электронный ресурс]: Научно-теоретический журнал Российской академии образования. – URL: http://pedagogika-rao.ru/
4. Каталог ресурсов [Электронный ресурс]: Педагогика и педагогическое образование // Российский общеобразовательный портал. – URL: http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=13

Периодические издания

Вопросы психологии [Электронный ресурс]. - URL: http://www.voppsy.ru/

.Воспитание школьников [Электронный ресурс]: Научно-методический журнал. – URL: http://schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=17&MAGAZINE_ID=44392

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Указывается наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов.

а) основная учебная литература

1. Бойченко, Г.Н. Психология и педагогика: учеб. пособие / Г.Н. Бойченко, Л.И. Кундозерова. — 2-е изд. — Москва: ИНТУИТ, 2016. — 278 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100746 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Гиппенрейтер, Ю. Введение в общую психологию: курс лекций [Текст] / Ю. Гиппенрейтер. – Москва: АСТ: Астрель, 2010. – 352с.
3. Сластёнин, В.А. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Сластёнин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; под ред. В.А.Сластёнина. – 9-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – 576с.

б) дополнительная литература

1. Бехтерев, В. М. Психология и педагогика. Избранные труды / В. М. Бехтерев. — Москва: Изд.-во Юрайт, 2019. — 286 с. — (Антология мысли). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437079 — Режим доступа: свободный доступ.
2. Васнецов, А. М. Художество. Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи : учебное пособие / А. М. Васнецов. — 4-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2019. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118733 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Блонский, П. П. Психология и педагогика. Избранные труды / П. П. Блонский. — 2-е изд., стер. — Москва: Изд.-во Юрайт, 2019. — 184 с. — (Антология мысли).— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446776 — Режим доступа: свободный доступ.
4. Лазурский, А. Ф. Психология общая и экспериментальная / А. Ф. Лазурский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 244 с. — (Антология мысли). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437085 — Режим доступа: свободный доступ.
5. Мелик-Пашаев, А. А. Мир художника / А. А. Мелик-Пашаев. — Москва: Прогресс-Традиция, 2000. — 271 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/77039 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Райгородский, Л. Д. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: учебное пособие / Л. Д. Райгородский. — Санкт-Петербург: СПбГУ, 2016. — 88 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/94670 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа;

1. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ . Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
2. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущей аттестации

8.2 Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1)

8.3 Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Педагогика и психолгия» (приложение 2)

Разработчики:

профессор Н.Б. Карабущеко

Руководитель образовательной программы

С.Н. Андрияка

Заведующий кафедрой

И.Ю. Иванова

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Педагогика и психология»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Педагогика и психология»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

		Критерии оценивания уровня освоения
	Зачтено	Студент уверенно ориентируется в категориально-понятийном аппарате психологии и педагогики; имеет представления о структуре личности, типологии характеров и темпераментов; понимает общие закономерности поведения людей и их взаимоотношений в группах; имеет представления о межкультурных различиях; знает основные категории педагогики: воспитание, обучение, образование, самообразование; знает совокупность теоретических концепций современной психологии и педагогики; основные виды, способы, методы и технологии обучения и воспитания с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; принципы планирования и организации учебного процесса
	Не зачтено	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате психологии и педагогики; имеет представления о структуре личности, типологии характеров и темпераментов; слабо понимает общие закономерности поведения людей и их взаимоотношений в группах; не имеет представления о межкультурных различиях; не знает основные категории педагогики: воспитание, обучение, образование, самообразование; не ориентируется в теоретических концепциях современной психологии и педагогики; затрудняется с определением основных видов, способов, методов и технологий обучения и воспитания с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; не знаком с принципами планирования и организации учебного процесса

2) При оценке умений

		Критерии оценивания уровня освоения
	Зачтено	Студент свободно пользуется понятиями, категориями,

		терминами психологии и педагогики; формулирует цели и

		задачи профессионального обучения, условия успешного личностно-профессионального становления, основные виды, способы, методы и технологии обучения и воспитания с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся; осознает значение формирования эстетических взглядов и развития профессиональных навыков у молодого поколения художников и способен анализировать современную социокультурную ситуацию; формулирует принципы планирования и организации учебного процесса
	Не зачтено	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины психологии и педагогики; испытывает затруднения при формулировании цели и задач профессионального обучения, условия успешного личностно-профессионального становления обучающихся, определении основных видов, способов, методов и технологий обучения и воспитания с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся; слабо осознает значение формирования эстетических взглядов и развития профессиональных навыков у молодого поколения художников, не способен анализировать современную социокультурную ситуацию; не умеет использовать принципы планирования и организации учебного процесса

3) При оценке навыков

		Критерии оценивания уровня освоения
	Зачтено	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник психологии и педагогики в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач; демонстрирует способность решать задачи по формированию эстетических взглядов и развития профессиональных навыков у молодого поколения в образовательном процессе и через работу в творческих союзах и объединениях, в доступной форме объясняет обучающимся задачи и трудности в профессии художника, значение профессиональных знаний, умений и навыков для успешного личностно-профессионального становления художника; имеет навыки использования различных средств коммуникации в профессиональной деятельности и создания психологического климата в коллективе для успешного личностно- профессионального развития и саморазвития; способен оценить степень профессиональной и этической ответственности за принятые решения
	Не зачтено	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник психологии и педагогики в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач; затрудняется

		продемонстрировать способность решения задачи по формированию эстетических

		взглядов и развития профессиональных навыков у молодого поколения в образовательном процессе и через работу в творческих союзах и объединениях, затрудняется сформулировать обучающимся задачи и трудности в профессии художника, значение профессиональных знаний, умений и навыков для успешного личностно-профессионального становления художника; не имеет навыков использования различных средств коммуникации в профессиональной деятельности и создания психологического климата в коллективе для успешного личностно-профессионального развития и саморазвития; не способен оценить степень профессиональной и этической ответственности за принятые решения

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Педагогика и психология»

Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Педагогика и психология»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Педагогика и психология»
2. **Оценивание результатов обучения.**

   2.1 Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Философия» осуществляется в соответствие с Положением о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».

   2.2 Критерии оценивания определены в Приложении 1 (Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся) к программе учебной дисциплины «Педагогика и психология»

3. **Текущий контроль и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков.**

Текущий контроль знаний используется для: оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) студентов; обеспечения своевременной обратной связи; коррекции обучения; активизации систематической самостоятельной работы студентов. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.

Текущий контроль осуществляется путём проверки выполненных учебных заданий, обсуждения и анализа ошибок. Учебные работы студентов оцениваются и учитывают достижения студентов по основным компонентам учебного плана. Оценки доводятся до сведения студентов.

Фонд оценочных средств для текущего контроля

Темы	***Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля***
	Собеседование, устный опрос Обсуждаемые вопросы: - Каковы основные исторические этапы смены представлений о предмете психологии? - В чем заключается субъективность психического образа? - Почему психическое отражение называется активным? - Какова последовательность задач, решаемых научной психологией?

	- Каковы основные научные взгляды на проблему возникновения психики? - По каким критериям выделены стадии развития психики в филогенезе? - Каковы основные отличия психики животных от психики человека?
Психология деятельности и познания.	*Собеседование, устный опрос* Обсуждаемые вопросы: - Чем отличаются понятия деятельности и активности? - Возможно ли совпадение мотива и цели? - Что является предметом действия? - Каковы основные виды деятельности? - В чем сущность деятельностного подхода к изучению психики?
Эмоционально - волевые и мотивационные процессы. Психические свойства.	*Собеседование, устный опрос* Обсуждаемые вопросы: - В чем состоит различие между произвольными и волевыми действиями? - Каковы основные механизмы и структура волевого действия? - В чем заключается феномен борьбы мотивов? - Какие волевые качества личности вы знаете? Как можно их охарактеризовать? - Чем отличаются задатки от способностей? - Как соотносятся понятия способности и одаренности? - Что означает знаниевый подход к трактовке способностей? - Почему понятие одаренности является качественным? - Каковы основные проблемы диагностики способностей? - Какой план самовоспитания воли вы можете составить?
Межличностные отношения и общение	*Собеседование, оперативный опрос* Обсуждаемые вопросы: - Психология общения. Роль общения в становлении личности. - Понятие межличностных отношений, их значение в жизни человека. - Стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
Педагогика как наука. Сущность и содержание обучения и воспитания.	*Групповое или индивидуальное творческое задание/проект* Темы творческого задания: - Роль психологии в процессе разрешения повседневных жизненных ситуаций. - Профессиональная деятельность и место психологии в ней. - Проблема толерантности в межкультурной среде. - Я.А. Коменский – основоположник педагогической науки. - Роль К.Д. Ушинского в развитии отечественной педагогической науки. - Система В.А. Караковского: модель гуманистической воспитательной системы современной массовой школы (проект-

	исследование). - Инклюзия в школьном образовании: опыт России (рекомендуется проанализировать и описать опыт одной из инклюзивных образовательных организаций). ** Студенты могут предложить собственную тему проекта.*
Система образования в РФ на современном этапе.	*Собеседование, устный опрос* Обсуждаемые вопросы: ~ Основные категории педагогики (воспитание, обучение, образование). ~ Воспитание как процесс формирования личности. ~ Методы педагогики. ~ Документы, определяющие деятельность системы образования в России. ~ Инклюзия в образовании.

Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.

Критерии оценки творческого задания/проекта

- актуальность, практическая и теоретическая значимость работы;
- структурированность работы (логика и сбалансированность по объему);
- глубина анализа;
- соответствие целей, содержания и результатов работы;
- стиль и логика изложения;
- оформление работы.

Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (повышенный уровень)	глубокое знание предусмотренного программой материала, умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
4	Хорошо (базовый уровень)	твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за умение применять теоретические положения.
3	Удовлетворительно (пороговый уровень)	Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений.

2	Неудовлетворительно (уровень не сформирован)	Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины

Примеры типовых заданий к практическим занятиям

1. *Деловая игра* «Интервью с психологом» (практикующим психологом, студентом, обучающимся по направлению Психология).

Подготовить вопросы, подготовить видеоверсию интервью.

Общая тема интервью - «Психология как наука и практика». Примеры вопросов: Что изучает психология? Что такое практическая психология? Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях работы практического психолога.

2. *Кейс.* Определение типа темперамента и наличия акцентуаций характера по опросникам Айзенка и Леонгарда.

Проанализируйте условия тестирования и общее состояние испытуемого. Были ли они комфортными во время тестирования? Описать полученные результаты, оформить работу на листах формата А4.

3. *Логические задания и проблемные вопросы*
   - Прокомментируйте высказывание Б.Т. Лихачева о сущности педагогического процесса. «Педагогический процесс есть целенаправленное, содержательно насыщенное и организованно оформленное взаимодействие педагогической деятельности взрослых и само изменения ребенка в результате активной жизнедеятельности при ведущей и направляющей роли воспитателя».
   - Проанализируйте следующие мнения выдающихся русских педагогов. Что в них общего? О каком средстве воспитания в них идет речь?

     «Воспитатель, поставленный лицом к лицу с воспитанниками, заключает в себе всю возможность успехов воспитания». К.Д. Ушинский.

     «Ум воспитывается умом, совесть – совестью, преданность родине – действенным служением Родине». В.А. Сухомлинский.

Примерный перечень тем докладов, сообщений, эссе, презентаций для самостоятельной работы

1. Общая характеристика эмоций и чувств.
2. Физиологические основы эмоций и чувств, их внешнее выражение.
3. Эмоциональные состояния: настроения, аффекты, стрессы, фрустрация, страсти.
4. Высшие чувства.
5. Природа интеллекта.
6. Структура интеллекта.
7. Истоки интеллекта.
8. Интеллект и творчество.
9. Собственные понятия педагогики.
10. Содержание понятия «воспитание».
11. Содержание понятия «образование».
12. Содержание понятия «обучение».

13. Содержание понятия «социализация».
14. Содержание понятий «самообразование», «самообучение» и «самовоспитание».

Критерии и шкала оценивания выполнения практических заданий:

1. Владение темой, соответствие содержания заданию;
2. Полнота и правильность выполнения практического задания;
3. Наличие четкой структуры ответа;
4. Обоснованность и доказательность утверждений
5. Своевременность выполнения задания;
6. Самостоятельность решения и наличие авторской позиции;

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (повышенный уровень)	Обучающимся задание выполнено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логических рассуждениях и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом.
4	Хорошо (базовый уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и выполнении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.
3	Удовлетворительно (пороговый уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде.
2	Неудовлетворительно (уровень не сформирован)	Обучающимся задание не выполнено.

3.4. Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и комплексного оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта согласно рабочему учебному плану.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Основное учебное подразделение:

Рисунка, живописи, композиции и изящных искусств
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРЕПОДАВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПО СИСТЕМЕ С.Н. АНДРИЯКИ

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:
54.05.05. Живопись и изящные искусства
(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы
Живопись и изящные искусства
(наименование специализации

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**32**							32			
в том числе:											
Лекции	**16**							16			
Практические занятия (ПЗ)	**16**							16			
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**40**							40			
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)								За			
Общая трудоемкость:											
академических часов	**72**							**72**			
зачётных единиц	**2**							**2**			

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки» является формирование умений планировать и организовывать учебный процесс, выстраивать систему обучения и воспитания по дисциплинам изобразительного искусства в соответствии с авторской методикой С.Н. Андрияки.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- формирование умений преподавать рисунок, живопись, композицию по методике С.Н. Андрияки;
- формирование профессиональных знаний, умений и навыков, потребности творческого отношения к процессу обучения по системе С.Н. Андрияки;
- формирование умений организовать работу студенческого и ученического коллективов;
- создание условий для успешного личностно-профессионального становления обучающихся;
- формирование духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на основе исторических и национально-культурных традиций,
- воспитание патриотизма, уважения к истории, культуре, истории искусства и традициям нашей страны, к сохранению отечественного и мирового художественного наследия;
- формирование художественно-эстетических взглядов.

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля

Освоение обучающимися дисциплины «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Шифр	**Наименование компетенции**	**Индикаторы формирования (достижения) компетенции**
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	УК-1.2 Использует системный подход для решения поставленных задач.
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(-ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.	УК-4.2 Умеет общаться и ясно излагать собственное мнение, использовать методы и приемы делового общения, применяет современные коммуникативные технологии в академическом и профессиональном взаимодействии, в том числе на иностранном языке и извлекать необходимую информацию из оригинального текста.
УК-9	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах.	УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной компетентности, ее компонентами и структурой; понимает особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах.
		УК-9.2 Умеет планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами на основе применения базовых дефектологических

		знаний.
ОПК-4	Способен применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности.	ОПК-4.1 Формулирует методы передачи накопленного опыта в решении практических задач в профессиональной, педагогической, культурно - просветительской деятельности.
		ОПК-4.2 Использует практические навыки изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции) в преподавании основ изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежных с ними дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
ОПК-10	Способен самостоятельно анализировать результаты своей деятельности, к проведению творческой, методической и научно-исследовательской работы.	ОПК-10.2 Аргументирует цели и задачи творческой, методической и научно-исследовательской работы, способы их достижения.
ПК-4	Способен к преподаванию по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным образовательным программам в области изобразительных искусств, организации работы и текущего контроля обучающихся на учебных занятиях, обеспечению условий для их всестороннего профессионального и духовно-нравственного развития.	ПК-4.1 Определяет цели и задачи образовательного процесса в области изобразительных искусств, принципы и стратегию обучения и воспитания на основе исторических и национально-культурных традиций.
		ПК-4.2 Использует приемы и навыки передачи художественных образов в изобразительной форме, традиции изобразительного искусства в процессе преподавания рисунка, живописи и композиции, монументального и декоративно-прикладного искусства.
		ПК-4.3 Ставит задачи по формированию у обучающихся художественными средствами духовно-нравственных ценностей и идеалов на основе исторических и национально-культурных традиций; воспитания патриотизма, уважения к истории, культуре и традициям нашей страны, к сохранению отечественного и мирового художественного наследия.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
7 семестр (16 недель).		
7.1	Дисциплина «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки»	Цели, задачи курса. Принципы преподавания академического рисунка, акварельной живописи, композиции и изобразительного искусства по методике С.Н. Андрияки. Психолого-педагогические основы моделирования процесса художественно-эстетического развития обучающихся, организация изобразительной деятельности обучающихся и развитие их творчества. Междисциплинарность в системе обучения в Академии акварели и изящных искусств.
7.2	Организации работы студенческого и ученического коллективов	Принципы организации работы студенческого, ученического коллективов. Приемы и технологии современного педагогического процесса по методике С.Н. Андрияки. Основные виды, способы, методы и технологии обучения и воспитания с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся.

		Изобразительная деятельность, ее формы, виды. Принципы организации изобразительной деятельности обучающихся и развития их творчества. Формирование профессиональных знаний, умений и навыков. Принципы создания творческой обстановки и психологического климата в студенческой и ученической среде для успешного личностно-профессионального становления обучающихся. Принципы формирования потребности творческого отношения к процессу обучения. Формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на основе исторических и национально-культурных традиций: формы, методы. Способы, формы, методы воспитания патриотизма, уважения к истории, культуре, истории искусства и традициям нашей страны, сохранению отечественного и мирового художественного наследия. Принципы формирования художественно-эстетических взглядов общества через профессиональную, общественную и просветительскую деятельность.
7.3	Планирование и организация учебного процесса	Определение понятий «учебный процесс», «федеральные государственные образовательные стандарты», «учебный план». Планирование учебного процесса. Образовательная программа, учебно-методические материалы и учебные пособия по учебным предметам изобразительного искусства, требования к документам данного уровня. Виды, формы учебных занятий. Планирование учебных занятий. Понятия инклюзии, ее компоненты и структура. Организация учебного процесса с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Формы организации коллективного обучения учащихся на уроках изобразительного искусства по методике С.Н. Андрияки. Виды, формы, структура занятия по изобразительному искусству в Академии акварели. Место темы занятия в программе курса, ее взаимосвязь с другими темами курса. Методика проведения и анализа занятия С.Н. Андрияки по изобразительному искусству.
7.4	Авторская методика преподавания С.Н. Андрияки	Развитие практических умений и навыков по методике С.Н. Андрияки. Цвет в тоне, связь академического рисунка и акварельной живописи. Мастер-класс в системе преподавания изобразительного искусства. Авторская методика преподавания академического рисунка и многослойной акварели, практические приемы методики: - самостоятельная работа с курсом лекций и серией мастер-классов С.Н. Андрияки на DVD и учебных пособиях, - выполнение основных методических заданий (рисунок и живопись натюрморта, пейзаж) на мастер-классах по системе С.Н. Андрияки; - рекомендации по выполнению самостоятельных работ. Требования к работам студентов для просмотра.

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля Для освоения дисциплины «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки» используется оснащенная учебная аудитория в соответствии с таблицей.

Таблица. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов, в т.ч. в ЭИОС (участие в вебинарах). Комплект учебной мебели: кафедра лектора "Мега", доска маркерная, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (видеопроектор Mitsubishi XL6600U экран проекционный De- light, проектор (Epson EB-S62), компьютер (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz DDR2, 1024 МБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, монитор LG-FLATRON L1753S), доступ к сети Интернет и ЭИОС Академии, включая ИС ZOOM. Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic, Microsoft Office 2010 Academic Russian.	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15. Аудитория 3414.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

Основная литература:

1. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455861 (дата обращения: 09.10.2020).). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Ревякин, П.П. Техника акварельной живописи / П.П. Ревякин. - Москва: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. - 245 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230822 (15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Сергей Андрияка: альбом / Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. – 97с.: ил. - (Продолжая традиции).
4. Смирнов, Г.Б. Акварель / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский; ред. Ю.К. Вахтин. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 55 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230837 (дата обращения: 09.11.2020). – Текст: электронный.). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Художники – педагоги и студенты: альбом. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. – 103 с.: ил. – (Продолжая традиции…).
6. Чаговец, Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура: учебное пособие / Т. П. Чаговец. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 176 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134052 (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Андрияка, С.Н. Учимся компоновать и изображать пейзаж. Перспектива линейная и воздушная. Панорамный пейзаж // Secreta Artis. Секреты искусства: науч.-метод. журн. Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. – 2018 - № 1(01). – с.30-43. — Текст: электронный // ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» Secreta Artis №1(01) 2018 [сайт]. — https://academy-andriaka.ru/science/secreta-artis/sa_1_2018/ (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: Свободный доступ
2. Дипломные работы студентов. Первый выпуск 2018: каталог / автор-сост. О.В. Волокитина; предисловие: С.Н. Андрияка. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2020. – 97с.: ил.

3. Сергей Андрияка. Как писать цветы: альбом, учебно-метод. пособие [Текст] / Москва: Изд.-во Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. – 120с.:ил.
4. Акварельная живопись: учебное пособие. Ч.1. Начальный рисунок [Текст] / Москва: Изд.-во Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017.
5. Сергей Андрияка. Зарубежье: альбом [Текст] / Москва: Типография «Новости», 2011. – 156с.:ил.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/
- реферативная база данных SCOPUS
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

7. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модулю

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки» представлены в Приложении 2 к данной Рабочей программе.

Разработчиками дисциплины являются: доцент кафедры РЖКиИИ Волокитина О.В., доцент кафедры РЖКиИИ Беседнова Н.В.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Преподавание изобразительного искусства
по системе С.Н. Андрияки»

Структура и объём видов учебной работы по дисциплине «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 7 (16 недель).					
7.1	Предмет «Преподавание изобразительного искусства по методике С.Н. Андрияки»	2	**-**	**4**	6
7.2	Организации работы студенческого и ученического коллективов	2	-	**12**	14
7.3	Планирование и организация учебного процесса	4	4	12	20
7.4	Авторская методика преподавания С.Н. Андрияки	8	12	12	32

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины
«Преподавание изобразительного искусства
по системе С.Н. Андрияки»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки»

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является «зачет» в 7 семестре.
Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.
Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): УК-1.2; УК-4.2; УК-9.1; УК-9.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-10.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.
Система оценки для оценивания дисциплины доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1. **Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине**

1.1. Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки».

1.2. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки» п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №1.

Таблица №1. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Планирование и организация учебного процесса в ученическом коллективе	1. Определение основных понятий учебного процесса, форм и видов учебных занятий и требований к ним. 2. Знание видов и форм организации учебного процесса по методике С.Н. Андрияки. 3. Анализ учебного занятия
Авторская методика преподавания С.Н. Андрияки. Натюрморт в технике многослойной акварели	1. Компоновка изображения. 2. Передача пропорций и характера предметов. 3. Конструктивный анализ формы предметов в натюрморте. 4. Передача глубины пространства с использованием средств линейной и воздушной перспективы. 5. Умение «лепить» форму предметов тональными и живописными

	средствами, видение цвета в тоне. 6. Умение передавать фактуру и материальность предметов. 7. Решение колористической задачи: передача тепло-холодных цветовых отношений светов и теней, гармоничность цветового строя. 8.Эстетическая, художественная выразительность произведения живописи.
Авторская методика преподавания С.Н. Андрияки. Работа по памяти	3. Выделение главного. 4. Воссоздание художественного образа по памяти. 5. Усиление художественного образа. 6. Законченность художественного произведения.
Авторская методика преподавания С.Н. Андрияки. Натюрморт (рисунок)	1. Компоновка изображения. 2. Передача пропорций и характера предметов. 3. Конструктивный анализ формы предметов. 4. Умение передавать фактуру и материальность предметов. 5. Умение «лепить» форму тональными средствами. 6. Передача глубины пространства. 7.Эстетическая, художественная выразительность произведения.
Авторская методика преподавания С.Н. Андрияки. Элементы пейзажа (рисунок)	1. Композиционная выразительность изображения. 2.Передача ракурсов и пропорций форм и объемов в пространстве, световоздушная перспектива. 3.Конструктивный анализ форм 4.Решение тональной задачи: передача тональных отношений, гармоничность тонального строя. 5. Выявление главного и второстепенного в каждом сюжете для создания художественного образа. 6.Эстетическая и художественная выразительность каждого элемента произведения.
Авторская методика преподавания С.Н. Андрияки. Пейзаж в технике многослойной акварели	1. Композиционная выразительность изображения. 2. Постановка колористических или декоративных задач: передача тепло-холодных цветовых отношений света и тени, образное цветовое решение живописного произведения. 3. Видение цвета в тоне, работа со средствами световоздушной перспективы с целью выявления пластики формы и пространства. 4. Конструктивный анализ форм в сюжете. 5. Передача ракурсов и пропорций форм и объемов в пространстве. 6. Выявление главного и второстепенного в сюжете для создания художественного образа. 7.Эстетическая и художественная выразительность произведения живописи.
Авторская методика преподавания С.Н. Андрияки. Гризайль (натюрморт)	1.Композиционное размещение в формате, передача взаимного расположения предметов друг относительно друга. 2.Соблюдение пропорций и передача характера изображаемых предметов. 3.Решение тональной задачи. 4.Выявление объема, фактуры предметов, погружение в среду. 5.Цельность изображения, согласованность деталей и целого, создание образа.

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

2.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по дисциплине «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки», предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

2.2**.** Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

2.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

2.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

3. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

3.1. Работы по акварельной живописи представляются в неоформленном виде. Работы подписаны, **указывается:**

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

3.2. Рисунки, выполненные сыпучими материалами (простой карандаш, уголь, сангина, пастель) фиксируются лаком.

3.3. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

4. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н. Андрияки»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«зачтено»	Достаточный уровень	Студент: - оперирует понятиями инклюзивной компетентности, ее компонентами и структурой; понимает особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах; - формулирует: методы передачи накопленного опыта в решении практических задач в профессиональной, педагогической, культурно -просветительской деятельности приемы изобразительного мастерства (рисунка, живописи, графики и композиции), методы, способы и правила изображения по методике С.Н. Андрияки в процессе преподавания; - определяет цели и задачи образовательного процесса в области изобразительных искусств, принципы и стратегию обучения и воспитания на основе исторических и национально-культурных традиций.
«не зачтено»	Минималь-	Студент не формулирует:

	ный уровень не достигнут	- определения понятий инклюзивной компетентности, ее компонентов и структуры; особенностей применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах; - методы передачи опыта в решении практических задач в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности; методы, способы и правила изображения по методике С.Н. Андрияки в процессе преподавания; - цели и задачи образовательного процесса в области изобразительных искусств, принципы и стратегию обучения и воспитания на основе исторических и национально-культурных традиций.

2) При оценке умений

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«зачтено»	Достаточный уровень	Студент: - использует методы, способы и правила изображения по методике С.Н. Андрияки в процессе преподавания рисунка, живописи, графики и композиции; - использует системный подход для решения поставленных задач; - аргументирует цели и задачи творческой, методической и научно-исследовательской работы, способы их достижения.
«не зачтено»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать: - методы, способы и правила изображения по методике С.Н. Андрияки в процессе преподавания рисунка, живописи, графики и композиции; - системный подход для решения поставленных задач; - не определяет цели и задачи творческой, методической и научно-исследовательской работы, способы их достижения.

3) При оценке навыков

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«зачтено»	Достаточный уровень	Студент: - умеет общаться и ясно излагать собственное мнение, использовать методы и приемы делового общения, применяет современные коммуникативные технологии в академическом и профессиональном взаимодействии, в том числе на иностранном языке и извлекать необходимую информацию из оригинального текста; - умеет планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами на основе применения базовых дефектологических знаний; - использует приемы и навыки передачи художественных образов в изобразительной форме, традиции изобразительного искусства в процессе преподавания рисунка, живописи и композиции, монументального и декоративно-прикладного искусства; - ставит задачи по формированию у обучающихся художественными средствами духовно-нравственных ценностей и идеалов на основе исторических и национально-культурных традиций; воспитания патриотизма, уважения к истории, культуре и традициям нашей страны, к сохранению отечественного и мирового художественного наследия.

«не зачтено»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не умеет общаться и ясно излагать собственное мнение, использовать методы и приемы делового общения, применяет современные коммуникативные технологии в академическом и профессиональном взаимодействии, в том числе на иностранном языке и извлекать необходимую информацию из оригинального текста; - не умеет планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами на основе применения базовых дефектологических знаний; -не использует приемы и навыки передачи художественных образов в изобразительной форме, традиции изобразительного искусства в процессе преподавания рисунка, живописи и композиции, монументального и декоративно-прикладного искусства; - не ставит задачи по формированию у обучающихся художественными средствами духовно-нравственных ценностей и идеалов на основе исторических и национально-культурных традиций; воспитания патриотизма, уважения к истории, культуре и традициям нашей страны, к сохранению отечественного и мирового художественного наследия.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ ИИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.5.5 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (576 ак. часов).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**А**
Аудиторные занятия	256	32	32	32	32	32	32	32	32		
в том числе:											
Лекции	160	32	16	16	16	32	16	16	16		
Практические занятия (ПЗ)	96		16	16	16		16	16	16		
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	320	40	40	40	40	40	40	40	40		
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)		Зч О	Зч	Экз	Зч	ЗчО	Зч	Зч О	Экз		
Общая трудоемкость:											
академических часов	576	72	72	72	72	72	72	72	72		
зачётных единиц	16	2	2	2	2	2	2	2	2		

МОСКВА

1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» являются формирование целостного представления о единой системе мирового искусства, его периодизации, проблемах и логике развития, основных эпохах и стилях, направлениях, национальных школах, особенностях и закономерностях регионального развития архитектуры и изобразительного искусства, закономерностях формирования художественного языка пространственных искусств, знакомство с терминологией современной науки об искусстве.

Задачи курса:

- знакомство с базовыми положениями искусствознания;
- осознание взаимосвязей развития искусств с целостной историко-культурной характеристикой той или иной эпохи, со всей системой миропонимания;
- раскрытие типологического многообразия художественных культур в цивилизационном масштабе;
- выявление и определение закономерностей основных этапов развития мирового искусства;
- освоение художественного языка пластических искусств, дающее возможность «видеть» произведение искусства;
- раскрытие связей между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентирами создавшей его культуры;
- привитие навыков работы с художественным памятником, текстом и иллюстрацией, необходимые для решения проблем реконструкции художественной жизни эпохи, интерпретации произведения искусства, установления контакта между памятником и аудиторией, описания общих законов творчества.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «История зарубежного искусства и культуры» относится к *базовой* части блока 1 учебного плана.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «История зарубежного искусства и культуры», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК-3	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, проявлять толерантность в восприятии социальных и культурных различий	История, История религии и мифологии

Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-15	способностью и готовностью проводить экспертизу произведений художественного творчества, анализировать объекты искусства в контексте исторических и художественных традиций современного общества	
ОПК-16	способностью и готовностью исследовать процессы развития изобразительного искусства, культуры и образования	
ОПК-22	способностью и готовностью пропагандировать достижения мирового и отечественного искусства, выступать с общедоступными лекциями и сообщениями	Русский язык и культура речи
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-26	способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в изобразительном искусстве и художественном творчестве	

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	**Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)**
ОК – 3	ОК-3.1 выявляет особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотизма
	ОК-3.2 анализирует и оценивает историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений; формулирует собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использует ее для аргументации своей точки зрения на исторические события
	ОК-3.3 проявляет уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям российского государства, толерантность в восприятии социальных и культурных различий
ОПК-15	ОПК-15.1 формулирует исторические и художественные традиции современного общества
	ОПК-15.2 анализирует объекты искусства в контексте исторических

	и художественных традиций современного общества
	ОПК-15.3 проводит экспертизу произведений художественного творчества
ОПК-16	ОПК-16.1 формулирует цели, задачи, методы исследования процессов развития изобразительного искусства, культуры и образования
	ОПК-16.2 исследует процессы развития изобразительного искусства, культуры и

	образования
	ОПК-16.3 анализирует результаты исследований процессов развития изобразительного искусства, культуры и образования
ОПК-22	ОПК-22.1 формулирует достижения мирового и отечественного искусства
	ОПК-22.2 использует лексический минимум общего и специального характера, различные формы, виды устной коммуникации на русском и иностранном языках в учебной и бытовой сфере
	ОПК-22.3 выступает с общедоступными лекциями и сообщениями
ПК-26	ПК-26.1 формулирует методику художественно-эстетического анализа и оценки художественного произведения и явлений в изобразительном искусстве и художественном творчестве
	ПК-26.2 проводит художественно-эстетический анализ, дает оценку художественного произведения и явлений в изобразительном искусстве и художественном творчестве
	ПК-26.3 проводит профессиональную консультацию в области изобразительного искусства и художественного творчества

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Указывается по семестрам на весь период обучения.

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр (16 недель)		
ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОСТИ И ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ		
1	Введение в курс «История зарубежного искусства и культуры»	Цели, задачи курса., его структура. Методика освоения
Первобытное искусство		
2	Введение в изучение первобытного искусства	Синкретический характер первобытной культуры. Основные гипотезы происхождения искусства. Функции искусства в первобытном обществе. История изучения первобытного искусства, его место в системе художественных ценностей современного общества. Основные понятия и проблемы в изучении первобытного искусства. Особенности первобытного сознания и проблемы реконструкции первобытной культуры. Периодизация первобытного искусства. Техники и технологии первобытного искусства. Основные темы и сюжеты первобытного искусства.

3	Искусство эпохи палеолита	Художественно-образные особенности искусства палеолита: специфика сюжета, композиционных построений, основные стилистические приёмы. Натуральное творчество. Генезис и эволюция зооморфных

		и антропоморфных изображений, проблема семантического анализа и интерпретации. Монументальное искусство эпохи палеолита. Особенности композиционных приёмов и цветового решения основных сюжетных циклов, техника и технология монументального искусства. Шедевры пещерной живописи. Тема человека в живописи и петроглифах палеолита Мобильное искусство. Характерные черты композиции и сюжетного решения. Развитие скульптуры. Рельеф в пещерном искусстве. «Палеолитические Венеры»: особенности формообразования и содержательной структуры. Проблемы интерпретации. Основные материалы и технологии. Мелкая пластика.
4	Искусство мезолита	Особенности мезолитической культуры и их отражение в изобразительном искусстве. Регионы, периодизация и сравнительный анализ. Схематизация образов, эволюция сюжетной программы и стилистических приемов. Памятники на территории Европы и Азии. Наскальные комплексы Испанского Леванта. Петроглифы Гобустана. Зараут-Камар.
5	Искусство эпохи неолита	Основные этапы и памятники нового каменного века. Эволюция изобразительных форм. «Неолитическая революция», освоение новых материалов и ремесел. Трансформация духовной культуры. Локальные особенности неолитических культур. Особенности композиции, основные темы и мотивы неолитического искусства. Петроглифы неолита. Темы, технология, художественное решение. Искусство раннеземледельческих племен. Изменения мировоззрения и его влияние на особенности художественной культуры. Основные городские центры Ближнего Востока. Иерихон, Чатал-Хююк, Хаджилар, Телль-Халаф, Телль-ас-Саван, Самарра. Раннеземледельческие поселения: особенности архитектуры и планировки, типология построек, технология строительства. Культовые постройки. Монументальная живопись святилищ Чатал-Хююка: специфика художественно-образной программы, гипотезы реконструкции. Развитие скульптуры: рельефы, мелкая пластика.

		Типология антропоморфных и зооморфных изображений, их формально-содержательная структура. Искусство

		керамики. Типология форм сосудов, ведущие темы росписей. Орнамент в системе декора. Искусство неолитических центров Балкан и Эгеиды: керамика и мелкая пластика Караново, Чернаводы, Киклад. Искусство неолитических центров Ирана и Средней Азии: Сиалк, Сузы, Гисар, Намазга.
6	Искусство бронзового века.	Характерные черты искусства бронзового века. Миграционные процессы, сложение разных культурно-хозяйственных типов, особенности их художественных культур. Искусство бронзового века на территории Европы. Культура Кукутени-Триполье. Пластика и искусство керамики. Основные виды трипольскогоорнамента, художественные особенности росписей. Мелкая пластика. Культуры Южнорусских степей, Поволжья и Приуралья. Культуры Кавказа и Закавказья. Искусство бронзового века на территории Азии. Культуры скотоводческих племён Урала и Сибири, Средней Азии и Казахстана. *Мегалитические сооружения.* Типология мегалитического зодчества. Ареал распространения мегалитических сооружений. Гипотезы о функционировании. Проблемы датировки. Стоунхендж: композиция, функциональный и семантический анализ архитектурной формы.
Искусство Древнего Востока		
7	Введение в изучение искусства и культуры Древнего Востока	История открытий памятников искусства Древнего Востока. Выдающиеся ученые-исследователи искусства Древнего Востока: Ж.-П. Шампольон, Г. Масперо, Г. Картер, Г. Роулинсон и др. Вклад российских исследователей (В.В. Бартольд, М.И. Ростовцев, В.С. Голенищев, В.Г. Луконин, М.Э. Матье, В.В. Павлов) в изучение искусства Древнего Востока. Периодизация искусства Древнего Востока. Функции искусства в культуре цивилизаций Древнего Востока. Основные темы и сюжеты древневосточного искусства. Религиозные системы Древнего Востока и их отражение в искусстве.
8	Искусство цивилизаций Древней Месопотамии	Особенности этнической истории Древнего Двуречья и развитие многообразия видов художественной формы. Канон в художественной культуре Месопотамии. Условность периодизации древних культур на территории Передней Азии, Ближнего Востока и Малой Азии (шумеро- аккадский или вавилонский, ассирийский и нововавилонский, персидский периоды). Роль археологии

		B

		исследовании искусства Двуречья. *Искусство периода Шумера и Аккада.* Искусство додинастического периода. Развитие пластики. Рельеф. Система выразительных средств и приемов передачи объемных изображений на плоскости. Синтез вербального и визуального текста. Культовая пластика. Сложение художественно-образной программы круглой пластики. Развитие глиптики. Раннединастический период. Эволюция храмовой скульптуры. Сложение героического эпоса, его влияние на развитие шумерского рельефа. Памятники Урских гробниц и развитие шумерской живописи. Стили глиптики, появление новых образов и сюжетов образов. Аккадский период. Эпос о Гильгамеше – новый источник сюжетов. Новаторство аккадского рельефа. Развитие глиптики. Скульптура позднешумерского периода Архитектура Месопотамии в III тыс. до н.э. развитие форм культового зодчества. Зиккурат Ур-Намму. «Красное здание» в Уруке: особенности архитектурной конструкции и декора. Дворец «А» в Кише. *Искусство вавилоно-эламского ареала.* Старовавилонский период (XX- XVII вв. до н.э.). Канон III династии Ура в официальной линии изобразительного искусства Вавилона. Социальные функции искусства. Градостроительство в старовавилонский период. Искусство государства Мари. Искусство Элама. *Искусство Древней Ассирии.* Сложение особенностей ассирийской культуры в 13-14 вв. до н.э. Архитектура и монументальное искусство периода Тукульти-Нинурты. Градостроительная практика. Отражение военного характера ассирийского государства в строительстве городов. Город-крепость, принципы планировки. Типология культовой архитектуры. Технологические и конструктивные особенности ассирийского зодчества. Дворцовые комплексы: планировка и художественно-образное решение. Дворцы Саргона II в Дур-Шаррукине и Синаххериба в Ниневии. Изобразительное искусство периода «великих империй». Специфика структуры пантеона и мифо-ритуальной практики в империях Древнего Востока. Формирование имперского стиля, его основные черты и характеристики. Образ правителя в придворной культуре. Искусство Новоассирийской империи (нач. IX - кон. VII вв. до н.э.). Развитие стиля круглой скульптуры. Рельефная декорация

		в ассирийской архитектуре. Основные темы, сюжеты и

		мотивы. Визуальный и вербальный текст в синтезе искусств, эволюция изобразительных приемов ассирийского рельефа в освоении повествовательных композиционных схем. Полихромия в скульптурном рельефе. Техника и технология ассирийской пластики. Рельефы дворцов Тиглатпаласара (втор. пол. VIII в. до н.э.), Синеххериба (Ниневия, 705-680 гг. до н.э.), Рельефы Ашшурбанапала в Ниневии. Мелкая пластика. Резная слоновая кость. Глиптика. Развитие монументальной живописи. Росписи дворца в Тиль-Барсибе. *Искусство Урарту.* Характерные черты урартского искусства. Градостроительство. Типология культового и дворцового зодчества. Храм в Муцацире. Дворцовый комплекс и цитадель в Тейшебаини. Художественная обработка металла. Стилистические особенности урартской торевтики. *Искусство Нововавилонского царства (середина – вторая половина VII в. до н.э.).* Особенности культурно-исторического развития Нововавилонской империи. Религиозный характер искусства и роль жречества в культуре Нового Вавилона. Архитектура. Город Вавилон как целостный ансамбль: планировочная структура и архитектурный облик. Вавилон времени Навуходоносора II. Зиккурат Этеменанки. Художественное решение и планировка дворца Навуходоносора. Изобразительное искусство. Керамика в отделке архитектурных сооружений. Ворота богини Иштар, изразцы для облицовки тронного зала южного дворца Навуходоносора II. Искусство орнамента. Глиптика нововавилонского периода. *Искусство Древнего Ирана.* Особенности культурно-исторического развития Ирана в нач. I тыс. до н.э. Специфика религиозных представлений и ритуально-культовой практики иранцев. Формирование стилистики ахеменидского искусства. Архитектура. Особенности архитектурного облика, планировки и образно-содержательной структуры парадного комплекса дворцов и культовых построек эпохи Ахеменидов (Пасаргады). Особенности технологии и конструктивного решения иранской архитектуры. Дворцовое зодчество. Пасаргады, Персеполь, Сузы, Эребуни. Архитектурно-скульптурный комплекс Персеполя. Скальные гробницы в Накши-Рустаме и их художественное своеобразие.

		Изобразительное искусство. Развитие скульптуры. Эволюция ахеменидского рельефа. Рельефы дворцов Персеполя. Изразцовые рельефы из дворца Артаксеркса II в Сузах. Скульптурное оформление скальных гробниц в Накш-и-Рустаме. Иранская глиптика и торевтика: основные темы, специфика художественно-образной программы.
9	Культура и искусство Древнего Египта	Особенности историко-культурного развития Древнего Египта. Основные этапы развития древнеегипетской цивилизации. Особенности религии Древнего Египта; мифология и пантеон. Возникновение письменности и ее эволюция. Литература Древнего Египта; «Египетская книга мертвых». Периодизация древнеегипетского искусства. Сложение в Египте заупокойного культа и погребального обряда и их влияние на развитие культуры. Канон в искусстве Египта. *Искусство додинастического периода и времени Раннего* *царства (V- нач. III тыс. до н.э.).* Художественная обработка камня. Керамика: основные темы декора. Сравнительный анализ стиля росписей. Роспись из гробницы вождя в Иеракомполе как памятник монументального искусства. Антропоморфная и зооморфная скульптура: особенности художественного решения. Церемониальные палетки. Палетка Нармера: интерпретация исторического события, особенности композиционного решения, сложение системы древнеегипетского канона. Особенности градостроительства Древнего Египта. Роль религиозных воззрений в формировании художественного облика древнеегипетских сооружений. Конструктивные и технологические особенности, строительные материалы, местные приемы их обработки и использования.

		Стоечно-балочная система как ведущий тип конструкции каменных монументальных сооружений Египта. Масштабные и пропорциональные закономерности в древнеегипетской архитектуре. Погребальные сооружения Раннего царства. Мастаба: особенности композиции. Некрополи Саккара и Абидоса. Пластика Раннего царства: основные темы и стилистические приёмы. Особенности содержательной программы и системы изобразительного языка статуй, связанных с погребальным культом и хеб-седным ритуалом. *Искусство Древнего царства (нач. XXVIII - сер. XXIII вв. до. н.э.) (III - VI династии).*

		Особенности историко-культурного развития Египта в период Древнего царства. Сложение пантеона богов. Появление «Текстов пирамид». Архитектура Древнего царства. Типология погребальных сооружений. Заупокойный комплекс Джосера: основные элементы ансамбля, планировка, конструктивное и декоративное оформление. Генезис и развитие нового типа – пирамиды. Структура погребального комплекса, планировка, конструктивное и художественное решение, декоративное оформление, технология строительства. Основные типы колонн построек Древнего царства. Поминальные храмы фараона Хефрена. Заупокойные ансамбли фараонов V-VI династий. Мастабы Древнего царства: эволюция композиции и технологии строительства. Появление солярных храмов: основные элементы, особенности планировки, семантика архитектурных форм Общая характеристика скульптуры Древнего царства. Материалы, технология их обработки, использование полихромии и инкрустации. Формирование и развитие разнообразных типов круглой скульптуры. Проблема портрета в скульптуре. Мелкая пластика Древнего царства: основные темы и особенности стилистических приёмов. Рельефные циклы в погребальных сооружениях. Росписи Древнего царства: основные темы и сюжеты, материалы и технологические приёмы, специфика композиции и колористического решения *Искусство Среднего царства (период XI-XII династий).* Объединение страны после I Переходного периода. Переходный характер эпохи. Сложение стилистических особенностей основных художественных центров – столичного (фиванского) и мастерских номархов Среднего Египта. *Архитектура Среднего царства.* Развитие погребальной архитектуры. Заупокойный храм Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри: структура, особенности планировки и декоративного оформления. Архитектура гробниц номархов XI и XII династий. Культовое строительство в период XII династии: «Белая капелла» Сенусерта I. Особенности архитектуры пирамид Среднего царства. Заупокойный комплекс Аменемхета II в Хаваре: особенности планировки и художественного решения. *Скульптура Среднего царства.* Стиль древнеегипетской пластики периода XI династии. Рельефы: основные

		стилистические приёмы и тематика. Ритуальная скульптура XII династии. Портретные решения Среднего царства: новые приемы индивидуализации образа, эволюция иконографии. Мелкая культовая пластика в эпоху Среднего царства. Многофигурные модели из дерева. Развитие контррельефа. *Живопись.* Росписи гробниц номархов XI династии. Эволюция живописных приемов в период XII династии. Росписи местных центров. Росписи гробницы Хнумхотепа II. *Искусство Нового царства (время XVIII-XX династий).* Особенности культурно-исторического развития Египта в эпоху Нового царства. Эпоха великих походов и эволюция мировоззрения. Особенности формообразования в разных видах искусства, ретроспективный характер стиля отдельных этапов. Периодизация эпохи Нового царства. *Архитектура Нового царства.* Расцвет храмового строительства. Фиванские ансамбли: храмы в Карнаке и Луксоре. Заупокойный храм царицы Хатшепсут в Дейр- эль-Бахри: основные элементы, планировочные и стилистические особенности. Планировка и архитектура Ахетатона: основные постройки, строительные материалы, новое в композиции и семантике. Архитектура времени Рамессидов. Рамессеум. Комплекс храмов в Абу-Симбеле. Комплекс в Мединет-Абу. *Искусство и культура Тутмесидов.* Возвышение Фив и формирование новых художественных центров. Расцвет литературы. Эволюция египетской религии. Скульптура. Синтез традиций Древнего и Среднего царств и новых формальных решений в пластике времени Тутмесидов. Материалы и технология, стилистические приёмы. Эволюция портрета. Усложнение художественной программы рельефов и росписей времени Тутмесидов. Мелкая пластика. *Эпоха Эхнатона.* Раннеамарнский стиль пластики. Мастерская Тутмоса и творческий метод египетских скульпторов. Поздний амарнский период. Живопись периода Амарны: новое в композиции и сюжетах. Искусство времени преемников Эхнатона. Период правления Тутанхамона. Искусство Мемфиса конца XVIII династии и его стилистические черты *Эпоха Рамессидов.* Эволюция иконографии фараона. Консервативные и ретроспективные тенденции в искусстве. Стиль Рамессидов в круглой скульптуре

		и

		рельефах. Живопись времени Рамессидов: особенности стиля, развитие тематики.
2 семестр (16 недель)		
АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО		
10	Введение в изучение античного искусства и культуры	Общая характеристика античной культуры и искусства. Этапы развития античной цивилизации. Периодизация искусства и культуры. Источники. История изучения греко- римского искусства. Значение античного наследия в формировании и развитии западноевропейской художественной культуры
11	Эгейское искусство	Периодизация крито-микенской цивилизации. Топография эгейской культуры, основные центры островного и материкового типа. Особенности социально- экономического развития критской и микенской культур. Открытие эгейской культуры, основные гипотезы происхождения и эволюции. Проблемы научной реконструкции мифо-ритуальной культуры. Специфические черты культуры эгейских цивилизаций. Искусство Крита. *Архитектура.* Жилые комплексы. Погребальные сооружения. Архитектура дворцов основных центров Крита (Фест, Кносс Маллия, Закрос, Хания и др.). Кносский дворец: планировка и пространственная композиция, программа живописного и скульптурного декора. *Скульптура.* Художественное своеобразие кикладской пластики. Полихромия в скульптуре. Мелкая пластика: основные материалы и техника, стилистические особенности и иконографическая типология. *Живопись.* Художественные особенности и техника монументальной критской живописи. Живопись Кносского дворца. Основные темы и сюжеты росписи, проблемы реконструкции и интерпретации критских фресок. Росписи городских домов на острове Фера. *Вазопись.* Основные стили минойской керамики. Стиль Камарес. «Натуралистический» стиль. «Дворцовый» стиль. Росписи ларнаков (саркофагов). Развитие *декоративно-прикладного искусства*. Ювелирное искусство. «Клад Приама». Глиптика. Микенское искусство. Ахейская цивилизация полуострова Пелопоннес и материковой Греции. Своеобразие и ведущие культурные центры микенской культуры (Микены, Тиринф, Пилос, Аргос, Афины, Фивы и др.). Культурные связи с критской культурой. Особенности микенского искусства и его мировоззренческие основы.

		Архитектура. Типология микенских архитектурных сооружений: дворцы, крепостное строительство, цитадели, погребальное зодчество. Микенский мегарон. Планировка, архитектурная композиция, декоративное и образное решение микенского дворца. Живопись. Художественное своеобразие фресковой живописи микенской Греции. Росписи дворцов Микен и Тиринфа, фрески Пилоса. Тематика и своеобразие стиля. Вазопись. Эволюция микенской керамики. Специфика ахейского орнамента. Стили вазописи. Картинный стиль в микенской керамике. Скульптура. Особенности композиционных приёмов и тематики. Формирование стиля микенской пластики. Памятники монументальной скульптуры. Надгробные стелы из Микен. Золотые погребальные маски. Мелкая пластика. Вклад крито-микенской цивилизации в развитие культуры и искусства античности.
12	Искусство Древней Греции	Введение. Происхождение древнегреческой цивилизации. Периодизация искусства Древней Греции. Ментальность и система ценностей греческой культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние цивилизаций Древнего Востока и греческой цивилизации. Культура «гомеровской Греции». Искусство геометрического стиля. Дорийская миграция и формирование новой эллинской культуры. Развитие религиозных представлений и сложение общегреческого пантеона. Гомеровский эпос как источник по изучению культуры этого времени.. *Архитектура*. Древнегреческая архитектура раннего периода: основные типы ранних храмовых построек IX-VIII вв. до н. э. на территории Балканской Греции и островах Эгейского моря. Формирование типологии греческого периптера и сложение художественно-образной программы греческого храма. *Вазопись*. «Протогеометрический» и «геометрический» стили вазописи. *Скульптура*. Два основных направления пластики IX-VIII вв. до н. э. – бронзовая и терракотовая скульптура: иконография, стилистические особенности, художественные возможности материалаи технологические приемы. Геометрический стиль в скульптуре, особенности антропоморфных и зооморфных изображений. Искусство эпохи архаики (конец VIII- начало V вв. до н. э.)

		Архитектура. Особенности художественного языка греческого зодчества. Сложение ордерной системы, ее происхождение. Эстетическая программа греческой архитектуры. «философия в камне». Типология греческих храмов. Храм как синтетическая архитектурно-скульптурная программа. Архитектурный ансамбль: понятие, специфика. Градостроительство Древней Греции: элементы городского пространства (акрополь, агора, храм, храмовая зона и т.д.) и их структурная взаимосвязь. Гипподамова система: особенности композиционной структуры и философско-эстетической программы. *Скульптура*. Образ человека как центральная тема греческой пластики. Особенности формально-содержательной структуры статуарной пластики. Аттическое и ионийское направления в скульптуре, их стилистические особенности. Коры с Афинского Акрополя. Зарождение и эволюция групповой статуарной композиции. Скульптурное надгробие – особенности художественной программы мемориальной пластики *Вазопись.* Расширение репертуара сюжетов и разнообразие форм сосудов. Живопись ориентализирующего стиля. Стилистические особенности и иконографии аттической, ионийской, коринфской вазописи. Сюжетная тема в аттических вазах. Чернофигурная вазопись: особенность художественно-содержательной программы. Ваза Франсуа. Творчество Экзекия. Краснофигурная вазопись, мастера (Евфроний, Евфимид). Искусство классического периода (V-IV вв. до н. э.) Периодизация искусства классики. *Период ранней классики (480е – 450е гг. до н. э.)* Архитектура. Эволюция греческой ордерной архитектуры. Храм Зевса в Олимпии как образец классического периптера дорического ордера. Комплексы греческих святилищ в эпоху поздней архаики и ранней классики (Дельфы, Олимпия), их значение как центров религиозной, общественной и культурной жизни греков. Скульптура. Монументально-декоративная скульптура раннеклассического периода. Статуарная группа эпохи ранней классики. Художественно-образная структура «Трона Людовизи». Вазопись и монументальная живопись: выразительные возможности «строго» и «переходного» стилей. Живописная система Полигнота и мастеров его круга *Период высокой классики (вторая половина V в. до н. э.)*

		Архитектура. Ансамбль Афинского акрополя, его художественно-образная программа. Проблема «всеэллинского» архитектурного стиля, смешение ордерных систем. Скульптура. Аттическая, аргосско-сикионская, ионийская школы: стилистические особенности, крупнейшие мастера. Творчество Мирона. Канон Поликлета и его применение в скульптуре. Скульптура Фидия. Система греческого «портрета». Эволюция надгробной пластики. Скульптурный декор Парфенона. Монументальная живопись: новые тенденции в декоре. Проблема станковой живописи Древней Греции. Краснофигурные вазы «свободного стиля». Белофонные росписи *Период поздней классики (400е – 320е гг. до н. э.)* Архитектура. Градостроительная деятельность. Сложение коринфского ордера и его реализация в архитектуре IV в. до н. э. Храмы поздней классики. Архитектура общественных сооружений. Появление усыпальниц- мавзолеев. Развитие жилой архитектуры: частный дом. Скульптура. Творчество крупнейших мастеров, новаторство их художественного метода и связь с традицией V в. до н. э. Творчество Скопаса. Скульптура Праксителя. Творчество Лисиппа. Скульптора Леохара. Скульптурное оформление храмов. Надгробие в скульптуре поздней классики. Живопись. Основные направления и школы в монументальной живописи, их стилистические и иконографические особенности. Кризис греческой вазописи и его причины; вазы «роскошного» и «беглого» стилей, основные центры их производства. Предэллинистический этап в развитии греческого искусства, новые задачи и художественные методы в искусстве эпохи Филиппа II и Александра Великого.
13	Искусство эллинизма	Искусство эпохи эллинизма (последняя четверть IV- I в. до н. э.). Хронологические и территориальные рамки эллинистической эпохи. Архитектура. Основные тенденции в градостроительстве. Развитие типологии общественных сооружений. Интерпретация ордера в эллинистической архитектуре. Развитие строительной техники и технологии. Роль скульптуры в художественном решении архитектурных комплексов. Алтарь Зевса в Пергаме. Основные школы эллинистической скульптуры и их

		особенности.

		Скульптора Александра. Ника Самофракийская и Венера Милосская как образцы художественно-содержательных программ эпохи. Проблема портрета в эллинистической пластике. Аллегория в эллинистической скульптуре. Лаокоон. Мелкая пластика. Терракотовые статуэтки Танагры. Эллинистическая живопись: основные направления, школы, жанры. Появление новых материалов и техник в прикладных искусствах (глиптика, торевтика и др.). Геммы. Медальерное искусство. «Скифское» золото.
14	Культура и искусство этрусков и древних италийцев	Этногенез этрусской культуры и ее периодизация. Основные центры этрусской культуры. Религиозные воззрения этрусков и их роль в формировании образной программы этрусского искусства. Архитектура. Градостроительство. Особенности планировки древних городов. Оборонительные и инженерные сооружения. Этрусская храмовая архитектура: возможности реконструкции. Основные типы храмов. Погребальная архитектура, типология. Жилая архитектура. Формирование и эволюция атриумного типа дома. Новые типы общественных зданий (театры, амфитеатры, термы) в этрусской архитектуре в III-I вв. до н.э. Изобразительное искусство. Расписная керамика. Этрусский ориентализирующий стиль. Керамика Вилланова, «буккеро», импасто. Этрусская чернофигурная и краснофигурная вазопись. Южноиталийские вазы. Монументальная живопись. Сюжеты росписей этрусских гробниц. Скульптура. Типология, технология и материалы храмовой скульптуры. Погребальная скульптура: статуэтки-апотропеи, статуарная пластика, погребальные урны, саркофаги.
15	Искусство Древнего Рима	Периодизация искусства Древнего Рима: искусство эпохи Республики (5-1 вв. до н. э.), искусство эпохи Империи (конец 1 в. до н. э. — 5 в. н. э.). Влияние этрусского искусства на формирование искусства Древнего Рима. Искусство Рима республиканского периода и периода ранней империи. Стилистические особенности ранних произведений римского искусства. Проблема «классицизмов» в римском искусстве. Официальное и неофициальное искусство. Архитектура: типы зданий и сооружений. Градостроительство. Функциональный прагматизм римской архитектуры, сводчато-арочная конструкция

		зданий, применение бетона. Римская ордерная аркада. Новые техники и материалы. Заимствование и переработка греческих архитектурных ордеров. Forum Romanum – как образец архитектурного ансамбля республиканского периода. Типология жилой архитектуры. Римская городская усадьба и сельская вилла. Архитектура династии Юлиев-Клавдиев (14-68 гг. н.э.). Скульптура. Римский скульптурный портрет, его социокультурные истоки и идеология, особенности формально-образного языка. Веризм. Алтарь мира. Конная статуя Марка Аврелия. Рельеф. Развитие темы триумфа в искусстве. Портретная скульптура века солдатских императоров. Роль римского исторического рельефа в формировании художественного языка позднейшего европейского искусства Монументальная живопись: основные стили, содержание, художественные достоинства. Стили в римской живописи. Росписи Помпей и Геркуланума (вилла Мистерий). Фаюмский портрет. Римская мозаика, технология создания, специфика художественного языка. Искусство Рима эпохи расцвета империи. Архитектура. Форумы императоров как примеры нового типа ансамбля. Архитектура династии Флавиев (69-96 гг.). Золотой век - искусство времени Антонинов (98-192 гг. н.э.). Форум Траяна. Строительная деятельность Адриана. Архитектура Пантеона, акцент на художественной разработке интерьера. Зодчество династии Северов (193-235 гг.). Термы Каракаллы, триумфальная арка Септимия Севера. Искусство римских провинций. Искусство Рима III – IV веков н.э. Варваризация римского искусства. Закат римского искусства в IV-V вв. н.э. Последние крупные памятники римской архитектуры при Диоклетиане (284-305 гг.): термы Диоклетиана в Риме, его дворец в Сплите, базилика Максенция, арка Константина в Риме. Варваризация скульптуры.
3 семестр (16 недель)		
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ		
16	Введение в историческое изучение средневекового искусства и культуры	Понятие «Средневековье». Происхождение термина и его современное значение. Историография искусства средневековья. Основные принципы исследования искусства средневековья. Хронологические границы и периодизация. Две половины христианского мира: православный Восток и католический Запад. Разница исторических судеб.

		Содержание и типология образов. Иконография, ее символика, основные законы. Основы художественного языка искусства христианства. Исторические особенности развития искусства в Византии и Западной Европе; роль античных традиций. Метод работы средневековых мастеров. Художественные артели. Роль канона в искусстве Византии и Западной Европы. Стилевая периодизация искусства. Общие и национальные периодизации, их соотношение.
17	Раннехристианское искусство	Понятие «раннехристианский период»; его хронологические границы. Раннехристианское искусство до и после официального признания христианства. Формирование нового художественного сознания. Пластика языческих саркофагов. Живописные и скульптурные погребальные портреты. Дура Европос, росписи синагоги и баптистерия. Живопись катакомб Рима: основные сюжеты и мотивы, символика, сложение отвлеченного художественного языка. Архитектура. Формирование главных планировочных и объемно-пространственных типов в архитектуре IV-VI веков. Базилики IV - VI вв. в Риме, Равенне, на христианском Востоке. Центрический тип раннехристианской архитектуры IV - начала VI вв: символика, особенности конструкции и пространственного решения. Купольные базилики раннехристианского периода: перспективы развития данного типа. Иконография христианского церковного строительства. Светские постройки. Раннехристианская иконография: формирование, основные сюжеты из Ветхого и Нового заветов, синкретические мотивы, влияние на иконографию культа реликвий и святых мест. Античное наследие в

		раннехристианской иконографии. Раннехристианское искусство IV - начала V вв. Задачи монументального церковного искусства на примере мозаичной декорации. Первые программы живописных ансамблей. Формирование нового художественного языка. Искусство V в. Создание новых иконографических программ мозаичных декораций храмов. Новое содержание образов и новаторство художественного языка в мозаиках второй половины V в. Иконографические принципы изобразительного искусства VI века. Скульптура раннехристианского периода. Виды и типы скульптуры, функциональное назначение. Сложение

		христианской иконографии в круглой пластике и рельефе. Малые формы пластики. Резьба по слоновой кости. Диптихи константинопольские и римские, их назначение и тематика.
18	Искусство Византии	Особенности византийского общества и византийской культуры. Периодизация византийского искусства. Идейные и эстетические основы византийского искусства. Роль античных культурных традиций. Проблема византийских «ренессансов». Иконография византийского искусства Византийское искусство VI - VII веков. Ретроспективные тенденции культуры юстиниановского периода и формирование византийского стиля. Архитектура VI в. Основные типы и варианты купольных построек, структура, эволюция. Центрическая архитектура. София Константинопольская. Время и история строительства. Конструктивные особенности. Организация внутреннего пространства, его образная выразительность и символика. Идейное содержание архитектурного образа Софии. Символика купольных базилик и центрических храмов. Византийский храм и символика его архитектурной и изобразительной программы. Общие черты церковного зодчества юстиниановской эпохи. Светское дворцовое строительство. Раскопки Большого императорского дворца в Константинополе. Живопись VI в. Спиритуалистическое содержание образа и формирование византийского художественного стиля. Мозаики первой половины VI в. в Равенне. Символический характер иконографических программ. Отказ от повествовательных исторических циклов. Миниатюры иллюстрированных рукописей Сирии, Малой Азии, Армении. Рукописи медицинского, ветхозаветного и новозаветного содержания. Принципы художественного оформления кодекса. Искусство VII - нач. VIII вв. (до иконоборчества). Искусство столичной школы. Развитие византийской фрески и мозаики. Мозаические мастерские Рима и мозаичные ансамбли VII - VIII веков. Иконопись. Происхождение иконы, роль моленного образа Техника древних икон. Иконы монастыря св. Екатерины на Синае. Светское искусство VI - VII вв. Мозаики полов Большого императорского дворца в Константинополе. Художественные предметы светского назначения.

		Искусство эпохи иконоборчества (726 - 842) Полемика об иконопочитании. Теория образа и теория иконопочитания: Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, патриарх Никифор. Иконоборчество и его догматическая программа: причины и предпосылки возникновения, история, социальная природа. Интерьер храма эпохи иконоборчества по описаниям современников: принципы декорации, типология орнамента, символические композиции, буколические мотивы. Расцвет светского искусства. Тематика дворцовых росписей как образецдля декора. Живопись эпохи иконоборчества. Искусство эпохи иконоборчества в Риме. Искусство Византии в первые годы после победы иконопочитания. Разработка новых иконографических схем. Архитектура VII - середины IX вв. Сложение крестово-купольного типа храма. Архитектура и искусство средневизантийского периода Общие черты культуры и искусства средневизантийского этапа (вторая половина IX - XII вв.). Периодизация искусства этих столетий: македонский период (середина IX - середина XI вв.) и комниновский период (середина XI - конец XII вв.). Архитектура IX - XII вв. Константинопольская школа. Возникновение так называемого «храма типа вписанного креста», или «храма на четырех колоннах». Тип крестово- купольного октогонального храма на тромпах. Система декорации средневизантийского храма XI в., космологическая, догматическая, литургическая, иерархическая, топографическая, календарная символика. Византийская архитектура в Италии. Венеция, собор Сан Марко. История постройки, особенности плана, типологии, конструкций, внутреннего пространства. Сицилия. Собор в Чефалу церковь Санта Мария дель Амиральо (Марторана), Палатинская капелла, церковь Сан Катальдо в Палермо, собор в Монреале. *Искусство Македонского периода (середина IX - середина XI вв.).* Монументальная живопись македонского периода. Сложение системы декорации крестово-купольного храма. Пространственные зоны и символическая топография храма. Мозаики и фрески IX - X вв. Мозаики Софии Константинопольской. Мозаики в куполе храма

		Софии в Фессалониках. Мозаики и фрески в кафоликоне монастыря

		Осиос Лукас в Фокиде, в Софии Киевской, в монастыре Неа Мони на Хиосе, в соборе св. Софии в Фессалониках, в соборе Софии в Охриде. Миниатюры македонского периода. Понятие «Македонский ренессанс». Изменения в искусстве миниатюры во второй половине X в.Миниатюра второй половины X - первой половины XI вв, обновление стилистики. Иконопись Македонского периода (X - первой половины XI вв.). Эволюция техники. Темпера в иконописании «Македонского ренессанса». Иконы монастыря св. Екатерины на Синае. Декоративно-прикладное искусство и художественное ремесло. Резная слоновая кость. Глиптика. Эмаль. Светские произведения. *Искусство Комниновского периода (середина XI - XII вв.)* Многообразие художественных направлений. Развитие национальных школ. Искусство раннекомниновского периода (вторая половина XI в). Схизма 1054 г.: причины и последствия, значение для развития византийской культуры. Классический идеал в искусстве середины XI в. Монументальная живопись. Мозаики в церкви Успения в Никее, Софии Константинопольской, монастыря Дафни. Расцвет искусства миниатюры во второй половине XI в. Столичные мастерские и работы скриптория при императорском дворце. Скрипторий Студийского монастыря. Типология миниатюры. Орнамент в искусстве книги: типы, стиль, символика. Комниновское искусство XII века. Спиритуализация образа и стиля как генеральные цели, приемы и принципы достижения. Интерпретация классических принципов в искусстве XII века. Мозаики в соборе Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Работы константинопольских мастеров в 1140-50-х гг. в Сицилии. Мозаики собора в Чефалу, Палатинской капеллы. Мозаики в Италии (капелла Зен в соборе Сан Марко в Венеции, базилика св. Урсиана в Равенне, собор в Триесте), фрески в Новгороде (София Новгородская, Николо-Дворищенский собор, Антониев монастырь). Художественные направления XII века. «Динамический» стиль, принципы достижения экспрессии. «Позднекомниновский маньеризм» в монументальной живописи.

		Иконопись комниновской эпохи. Собрания икон в монастырях Афона, Синая, Патмоса. Типология икон.. Иконографические типы. Прославленные и чудотворные иконы. Мозаичные и темперные иконы: технология и стилистические приемы. Иконы экспрессивного стиля позднего XII в. Скульптура и прикладное искусство XII вв. Мраморные рельефы, пластинки слоновой кости, ювелирное искусство и проч. Периодизация искусства XIII в. Завоевание Константинополя крестоносцами в 1204 г. Латинская империя на территории Византии. Эмиграция греческих мастеров и распространение византийского искусства. Роль местных художественных школ. События 126I г. Перелом в судьбах Византии, восстановление ведущей роли Константинополя. Культура эпохи династии Палеологов. Архитектура XIII в. Расцвет архитектуры в Сербии. Живопись начала XIII в. Греческое искусство на оккупированных землях. Обращение к эллинистическим традициям. Сложение нового стиля. Фрески в церкви Богоматери монастыря Студеница. Фрески в монастыре Милешево: особенности иконографии и стиля. Расцвет классического стиля XIII в. Фрески в монастыре Сопочаны - высшая точка в развитии искусства XIII в. Фрески в церкви Апостолов в монастыре Печ. Иконопись начала XIII в, стиль «искусства около 1200 г.» Иконы Кипра и монастыря св. Екатерины. Традиции позднекомниновского маньеризма миниатюре начала XIII века. Византийское искусство 80-90х гг. XIII в. Творчество Михаила и Евтихия из Фессалоник. Стилистические особенности искусства этого периода: обновление тематики, усложнение иконографических программ, символики. Поздневизантийское и поствизантийское искусство Культура эпохи династии Палеологов (I261 - 1453). Последний и великий расцвет художественной культуры. Архитектура Палеологовской эпохи. Зодчество периферийных школ. Памятники Арты, Фессалоник, Константинополя, Мистры. Монастырские комплексы. Влияния гражданской архитектуры на храмовое строительство. Живопись. Классицизм Палеологовского Ренессанса. Мозаики и фрески Константинополя, Фессалоник

		(монастырь Паммакаристос - Фетие-Джами, монастырь Хора - Кахрие-Джами). Монументальная живопись Сербии. Особенности иконографических программ. Мозаичные иконы. Темперные храмовые и портативные иконы. Иллюстрированные рукописи раннего XIV в. Вторая четверть XIV в. Сущность византийского исихазма, его традиционность и идеология, влияние на искусство. Отход от палеологовского классицизма начала XIV в., поиск новой образности. Развитие иконописи. Иллюстрированные рукописи первой половины XIV века. Общие черты в искусстве второй половины XIV в. Торжество исихазма и расцвет иконописания. Содержание образов и особенности стиля, сформированные мировоззрением исихазма. Живопись Моравской школы. Творчество Феофана Грека и Мануила Евгеника. Основные фресковые ансамбли этого периода: особенности иконографических программ, образные системы, специфика стиля. Иллюстрированные рукописи второй половины XIV в. Искусство первой половины XV в. Последний период византийской истории и культуры. Общий упадок архитектуры и монументальной живописи в условиях турецкой и венецианской оккупации. Периодизация и география развития художественной культуры на Балканах и на островах. Стиль живописи, его классические основы, эмоциональная глубина, усложнение иконографических программ, символики и композиционного решения. Греческая и сербская школы в позднепалеологовский период. Искусство середины XV в., попытка реставрации идеалов прошлого, монументального стиля, значительного по содержанию образа. Художник Ангелос. Падение Константинополя и эмиграция греческих мастеров на Крит. Итало-критская школа живописи. Проблемы поствизантийского искусства. Византийское искусство как выражение православной духовности, его соотношение с искусством европейского Средневековья.
19	Искусство Западной Европы периода раннего средневековья	Великое переселение народов и вызванное им изменение этнической и культурной карты Европы. Сложение варварских государств. Искусство Рима VII-IX вв. Раннесредневековые постройки Рима. Мозаика в VI – IX веках. Греческие мастера в Риме VIII века. Пасхалиевский ренессанс. Искусство

		варварских

		государств Западной Европы VII-IX вв. Характеристика локальных школ и традиций. Эволюция искусства (по видам). Архитектура. Базилика и баптистерий. Новая концепция взаимоотношений конструкции и декора. Античное наследие в архитектуре IX века. Скульптура: типологические изменения, новые жанры и места для скульптурной декорации. Общие свойства стиля Традиции варварских народов в декоративном искусстве. Орнамент. Живопись: книжная миниатюра главнейших школ. Северная Италия, нортумбрийско-ирландская школа, меровингская Франция. Начало интеграции различных влияний в книжной миниатюре VIII века. Композиционно- иконографические схемы. Итоги раннесредневековой художественной эволюции Европы. Каролингское Возрождение. Придворная культура времени Карла Великого. Роль церковной и светской культуры; основные заказчики каролингского времени. Каролингская архитектура. Использование образцов Рима и Равенны, вестготских традиций в каролингском зодчестве. Развитие базиликального церковного здания в монастырском строительстве придворного круга: новые планировочные и объемно-пространственные решения. Сен-Рикье, Сен- Галлен, Фульда. Судьба ордера. Каролингская живопись. Сохранившиеся монументальные памятники. Книжная миниатюра: периодизация, основные школы. Придворная школа. Эволюция иконографии Распада придворной культуры после смерти Карла. Школы Реймса и Тура в первой трети IX века. Особенности позднекаролингских иконографий. Каролингская пластика и декоративно-прикладное искусство.
20	Романский стиль в западноевропейском искусстве - Архитектура - Скульптура - Живопись	Происхождение термина «романский», его условность. Историческая и историко-культурная периодизация зрелого средневековья и место романской эпохи в этой схеме. Оттоновская династия в Германии, ее историко-культурная ориентация. Великая схизма, ее последствия для культуры; сложение самостоятельной средневековой культуры на Западе. Начало крестовых походов. Расцвет монастырских конгрегаций и монастырских школ; городские епископские школы и новая образованность конца XI-XII века. Интерес к античности и формирование самостоятельных философских систем. Начало схоластики. Периодизация искусства романики; особенности национального развития. Историография романского

		искусства. Формирование романского искусства (950-1050гг). Проблема базиликального сводчатого здания. Ломбардская традиция в архитектуре раннего средневековья. Оттоновская архитектура, ее планировочные особенности и декоративные принципы. Изобразительное искусство. Монументальные памятники и книжная миниатюр «оттоновского возрождения». Нарастание византинизирующих тенденций в искусстве около 1000 года. Книжная миниатюра северной Франции, Италии, Англии, Испании. Иконография и стиль раннероманского изобразительного искусства. Пластика: роль мелкой пластики в искусстве 950-1050 гг. Монументальные памятники из бронзы (двери церкви св. Михаила в Хильдесхайме) и драгоценных металлов. Романская архитектура. Романская архитектурная система. Технический и художественный смысл. Паломнические базилики, их планировочные, объемно-пространственные и декоративные принципы. Новый архитектурный язык. Типологические и иконографические особенности романского храма. Монастырское и светское строительство в архитектуре XI-XII веков, их национальные особенности. Жилой дом и светские общественные постройки; градостроительные принципы. *Романская архитектура Франции.* Формирование художественных принципов клюнийской школы. Бургундская школа. Овернская школа. Западная Франция: Аквитания и Пуату. Купольные соборы и зальные церкви. Особенности решения фасадов в архитектуре Западной Франции. Нормандия: особенности восприятия архитектуры паломнических базилик. Цистерцианский орден и его строительство. *Романская архитектура Англии.* Норманнское завоевание и первые памятники романской архитектуры в Англии. Особенности планировки, ярусного и декоративного построения; типологические особенности монастырского строительства XI-XII веков. *Архитектура романской эпохи в Италии*. Исторические особенности развития Италии в XI-XII веках. Типология церковного, общественного и частного строительства. Периодизация и основные региональные школы: Ломбардия, Венеция, Тоскана, Флоренция. Понятие «протоpенессанса» и его смысл для романской архитектуры Флоренции. Рим: консерватизм романской

		архитектуры римской школы. Южная Италия и Сицилия: византийские и арабские влияния. Общее и особенное в региональных архитектурных школах Италии XI-XII веков. *Романская архитектура Германии.* Сложение основных принципов романской архитектуры Германии при Оттонах и первых императорах салической династии. Консервативные тенденции школы Хирсау и их распространение в монастырском строительстве. Национальные особенности немецкой романской архитектуры. Влияния имперских соборов Рейна на монастырское строительство. Кельнская школа. Цистерцианское строительство в романской Германии. Особенности развития романской архитектуры в регионах, подверженных арабскому и византийскому воздействию. Романские черты в архитектуре Древней Руси (галицкие и владимирские памятники). Романская скульптура. Изобразительное искусство Западной Европы около 1000 года. Античная традиция и ее значение для иконографии и художественного языка западного средневековья. Множественность национальных школ, основные центры и их отношение к Византии. Скульптура в раннесредневековом, каролингском и предроманском искусстве. Первые памятники монументальной пластики в раннероманский период и их зависимость от книжной миниатюры и ювелирного искусства. Основные памятники портальной скульптуры во Франции: темы и стилистика. Порталы Тулузы и Клюни 3, рельефы клуатра в Муассаке. Бургундская школа, Клюни, Отен, Везле. Экспрессивный стиль клюнийской школы. Порталы Муассака и Конка как примеры развитого портала зрелой и поздней фазы романского стиля во Франции. Иконография портала в Муассаке как наиболее полная программа французского романского портала. Западная Франция: скульптурная декорация Ангулемского собора и Нотр Дам де ла Гранд в Пуатье. Особенность южнофранцузской школы с ее антикизирующим стилем. Сен Жиль дю Гар. Итальянская скульптура романской эпохи. Особенности размещения скульптуры на фасадах церквей. Германская романская пластика. Византийское, античное и собственно романское в романской пластике XII века. Романская живопись. Книжная миниатюра. Структура книги в каролингском искусстве и ее развитие в X-XI веках. Основные типы иллюминированных рукописей.

		Маргинальные иллюстрации, инициалы, заставки, листовые иллюстрации. Византийские влияния и сложение новых иконографий в первой половине XII века. Принципы романских догматических и повествовательных иконографий в искусстве книжной иллюстрации. Эволюция романских иконографических схем к середине XII века. Особенности национальных школ. Памятники монументальной живописи каролингского времени. Возобновление искусства фрески в оттоновской Германии. Романская скульптура и романская живопись во Франции XII века: сравнительная характеристика. Стилистические и иконографические особенности. Живопись Италии, Испании.
21	Готический стиль в искусстве стран Западной Европы - Архитектура - Скульптура - Живопись	Основные этапы историко-культурной периодизации зрелого и позднего средневековья; содержание данного периода как одновременно и высшего проявления средневековой культуры, и конца средневековья. Термин «готика». Общая периодизация искусства готики во французской и немецкой историографии. Историко-культурная характеристика первой половины рассматриваемого периода. Изменения в характере религиозности. Новые ордена, их роль в распространении готического искусства в Европе. Зрелая схоластика. Расцвет университетов и светской словесности. Отношение к античной литературе. Система литературных жанров XIII века. Культура и быт. Особенности национального развития готического искусства в XII-XIII веках и национальные периодизации. Архитектура. Византийские церкви, романский храм, готический собор как высшие архитектурные явления христианского средневековья. Готический собор как художественно-символический целостный ансамбль. Синтез искусств в готическом соборе. Рождение готической архитектурной системы в постройке аббата Сугерия в Сен-Дени. Конструктивные основы готической архитектуры. Национальные особенности конструктивного решения готических храмов. Особенности объемно- пространственной композиции. Проблема готического церковного фасада. Типология готического церковного строительства. Монастырское и светское строительство; типология готического жилого дома и общественного здания. *Готическая архитектура Франции.* Сен-Денийская

		базилика. Сложение главных компонентов планировочной, объемно-пространственной и декоративной системы французского готического собора. Эволюция французской готики во второй половине XII века. Значение Нотр Дам в истории собора ранней готики во Франции. Вторая фаза готической архитектуры во Франции: строительство крупнейших городских соборов. Шартр. Реймс и Амьен: дальнейшая эволюция принятой в Шартре системы. Параллельная стилистическая линия в истории великих готических соборов Франции: Бурж и Ле Ман. Собор в Бовэ. Сложение каркасного понимания готической конструкции как результат эволюции. Пьер де Монтро и его постройки. Особенности бургундской готики. Южнофранцузская готика. Интернациональные черты французской готики второй половины XIII века. Стилистика французской готики XIV века. Утрата Францией первенствующего положения в эволюции стиля. *Готическая архитектура Германии.* Начало готики в Германии. Наумбургский собор: позднероманская инерция и изменения под влиянием французской готики. Кельнский собор, его роль в формировании германской готики. Сложение самостоятельных черт немецкой готики: зальные церкви XIII-начала XIV века. Кирпичная готика северной Германии в XIV веке. *Готическая архитектура Англии.* Дерхемский собор, его место в формирования английской готики. Сложение английской версии раннеготического стиля и ее особенности в Уэльсе и Солсбери. Конструктивные, планировочные и декоративные особенности ранней готики в Англии. Типологические особенности готического соборного комплекса в Англии; залы капитулов. Солсбери и Вестминистер. Линкольн, Или, Эксетер. Формирование зрелого стиля в английской готике после 1230 года. Йоркский собор. Основные черты декоративного стиля. Восточная часть собора в Уэльсе как образец этого стиля; развитие перпендикулярной готики и ее триумф в архитектуре после 1330 года. Хор собора в Глостере и неф Кентербери. Результаты эволюции к середине XIV века. Отличительные черты зрелой готики Англии и ее особое значение для архитектуры поздней готики. *Готическая архитектура Италии.* Начало готики в Италии

		под влиянием Франции: Сан Франческо в Ассизи. Самостоятельность готического развития в Италии XIII-

		XIV веков и специфика региональных стилей. Продолжение французских влияний: Сан Фортунато в Тоди. Сьенский собор: особенности понимания пространства, массы, ордера. Фасадная декорация и проблема готического фасада в Италии. Собор Орвьето. Готическая архитектура Тосканы XIII века. Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. Светская архитектура готики в Тоскане. Готическая архитектура Венеции. Светская архитектура готики в Венеции; готический палаццо. Романская и готическая архитектура Италии: проблема преемственности. Нарастание французских влияний в итальянской готике второй половины XIV века. Интернациональное и национальное в готической архитектурной системе. Роль французской готики в распространении готических конструкций и стиля: магистральные и региональные явления в этом процессе. Смешанные и сложные варианты стилей: Страсбург, Нидерланды, Чехия. Южные школы готической архитектуры: юг Франции, Испания. Северная готика: северная Германия, Скандинавия, балтийская готика. Готическая скульптура. Общая характеристика стиля готики в изобразительном искусстве. Проблема романского и византийского отхода от зрительного способа изображения и проблема готического натурализма. Изобразительное искусство готики: типология и общая иконографическая характеристика. Типологическая характеристика готической скульптуры. Скульптура в готической архитектуре. Особенности национальных школ. Мелкая пластика. *Готическая скульптура Франции.* Романская традиция Бургундии и северной Франции в середине XII века. Расширение иконографических программ и сложение композиции портала. Королевский портал Шартра: иконографическая программа, стили статуарных групп. Пластика зрелого стиля. Иконографический и стилистический анализ порталов трансепта Шартра. Амьен: иконографическое расширение программ зрелой готики. Фасад Амьена как иконографическое целое. Стиль Амьена. Реймс: иконография и варианты стилистики. Развитие стиля в середине-второй половине XIII века: порталы Буржа и трансепта Нотр Дам. Поздняя группа скульптур в Реймсе. Скульптура раннего XIV века: готический натурализм и условность куртуазного стиля. Мелкая пластика XIV века.

		Готическая скульптура Германии. Изобразительное искусство Германии около 1200 года: византийские влияния, их роль в различных видах искусств. Николай Верденский и работы мастеров его круга. Византинизмы и антикизация на переходе от романского к готическому в Германии. Ранние памятники немецкой готики в скульптуре: Магдебург, Фрайберг. Программы скульптур Бамберга. Наумбургская пластика. Портрет: повествовательный и физиогномический натурализм. Портальные программы ранней готики в Германии и их расширение под воздействием Франции. Иконографическая программа собора в Страсбурге. Стилистическая эволюция последней четверти XIII века: Эрфурт и Страсбург. Готический натурализм и готическая условность в экспрессивной манере мастеров первой половины XIV века. *Готическая скульптура Англии.* Романская традиция скульптуры в Англии и ее отношение к французскому стилю. Ранняя готика. Скульптура собора в Уэльсе. Английские надгробия второй половины XIII-XIV веков. Скульптурная декорация собора в Эксетере и проблема иконографии западного фасада английского готического собора в XIV веке. Готическая живопись. Периодизация истории готической живописи. Проблема стилистической эволюции живописи. Византийская условность, романский экспрессивный схематизм и готический натурализм. Иконографические свойства готической живописи; место живописи в готическом соборе. Типология готической живописи (миниатюра, алтарь, икона и станковая живопись, витраж, монументальная живопись) и ее зависимость от национальных школ; типологические изменения в искусстве живописи в ходе развития готики. Готический алтарь. Вопросы синтеза искусств в готике в их отношении к живописи. Национальные школы в эпоху готики. Италия и Север: сравнительная характеристика развития живописи в XIII веке. Искусство готики за Альпами, искусство проторенессанса в Италии. Общая характеристика итальянской живописи второй трети XIII века и первой половины XIV века. Северная Европа. Искусство витража. Иконография и стилистика раннеготического витража во Франции. Витражи Сен-Дени. Книжная миниатюра и витраж во второй половине XII века. Ранние витражи

		Шартра: иконография скульптурного фасада и иконография витража. Витражи Лана и Буржа. Витражи Сен-Шапель как характерный памятник середины XIII века. Эволюция искусства витража во второй половине XIII - начале XIV века. Витражи Осерра и Эвре. Книжная миниатюра Франции XIII века. Основные типы иллюстрированных рукописей. Новые принципы оформления листа и новые тексты для иллюстрирования. Программы иллюстрирования традиционных и новых текстов. Эволюция от «византинизирующей» манеры начала XIII века к стилю зрелой готики. Итальянские влияния в искусстве Франции XIV века. Изменения в стиле в начале XIV века. Авиньонская школа. Парижская школа во второй половине XIV века. Зарождение портрета как самостоятельного жанра во второй половине XIV века. Проблема искусства интернациональной готики. Особенности национальных школ и общеевропейские стилистические тенденции во второй половине XIV века.
22	Поздняя готика в западноевропейск ой художественной культуре	Европейская культура XIV-XV веков. Позднее средневековье: смысл термина и его хронологические границы для разных регионов. Средневековье и Возрождение в Италии. Историческая характеристика периода. Светская и церковная культура в образовании, философской мысли, литературе этого времени. Образование: новые черты. Философия: рационализм и мистика XIV века. Наука и философия на пороге Возрождения: начало гуманизма в Италии. Расхождение исторических путей Италии и севера. Самосознание человека и выделение идеи личности из средневековой антропологии. Формы быта и стиль жизни позднего средневековья. Придворная культура. *Архитектура поздней готики.* Типология готического строительства в разных странах в середине XIV-XV веках. Церковное строительство: планировочные, объемно- пространственные и декоративные решения поздней готики. Роль английской готики в сложении позднеготического архитектурного стиля. Английский украшенный стиль, начало перпендикулярной готики и интернациональная готика. Зальные церкви Германии. Новое в понимании формы. Памятники XV века: Ингольштадт, Аннаберг, Халле. Франция: памятники поздней готики в Руане и Иль-де Франсе. Капелла в Нуайоне как образец стиля поздней французской готики. Готика начала XVI века в Англии и Германии. Готика

		после готики. Светская архитектура позднего средневековья. Вырождение готического стиля в набор декоративных приемов и сложение новой регулярной объемно-пространственной структуры в светском строительстве. Готическое наследие в ренессансной и барочной архитектуре севера. *Скульптура поздней готики.* Понятие интернациональной готики в изобразительном искусстве. Сближение национальных стилей после 1350 года. Художественные проблемы позднеготической скульптуры. Виды и жанры позднеготической пластики. Створчатый скульптурно- живописный алтарь. Иконография надгробия. Парлер и работы его круга. Слютер и бургундское искусство конца XIV - начала XV века. Поздняя готика в скульптуре Бургундии и истоки ars nova. Французская скульптура 15 века. Ганс Мульчер и немецкая скульптура этого времени. Поздняя готика в германских землях: Герхарт, Пахер, Штос, Рименшнайдер (общая характеристика). Готика, ars nova, Ренессанс в XV веке на севере. *Живопись поздней готики.* Новое и старое в типологии живописного произведения во второй половине XIV века. Разрушение иконографического подхода к сюжету. Развитие портрета. Усиление интереса к жанровому началу, к пейзажу. Интернациональная готика в европейской живописи около 1400 года. Стилистическая характеристика интернациональной готики. Национальные школы в позднеготической живописи. Позднеготическая книжная миниатюра. Часослов маршала Бусико. Роскошный часослов герцога Беррийского. Заключение. Внутренняя двойственность и изменчивость готического стиля; последствия готики. Наследие готики в искусстве Возрождения и нового времени
4 семестр (16 недель)		
ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ		
23	Введение в историческое изучение искусства Итальянского Возрождения	Общая характеристика культуры Западной Европы в период перехода от средних веков к новому времени. «Возрождение»: термин, его история. Временные и территориальные рамки. Периодизация. Раздробленность Италии. Признаки новой культуры в недрах Средневековья в к. XIII-XIV веке. Гуманизм - мировоззренческое основание искусства Возрождения. Периодизация итальянского искусства Возрождения.
24	Искусство Проторенессанса. Архитектура. Скульптура.	Общая характеристика. Понятие «проторенессанс», его границы. Новые художественные ценности.

	Живопись	Архитектура: Приверженность средневековым традициям. Романские, готические и византийские традиции в архитектуре Италии: церковь Сан Амброджио в Милане, Сиенский собор, собор Сан Марко во Флоренции. «Мозаичный» стиль: собор Санта Мария во Флоренции. Скульптура: Преломление романских, готических и античных традиций в скульптуре XIII и XIV вв. Тематика. Творчество Никколо Пизано, Джова Пизано, Андреа Пизано, Арнольфо ди Камбио, Андреа Орканьо. Живопись. Творческие поиски П. Каваллини, Дуччо, Чимабуе. Творчество Джотто как начало нового этапа развития европейского искусства. Капелла дель Арена. Программа. Стилистические особенности. Новая трактовка религиозной живописи. Распространение влияния Джотто во вт. пол. XIV в.: Мазо, Т.Гадди, Антикьеро. Преобладание готического влияния на севере Италии в XIV в.: С.Мартини, братья Лоренцетти, А. Венециано, мастер фрески «Триумф смерти».
25	Искусство Раннего Возрождения. Архитектура. Скульптура. Живопись	Утверждение гуманизма как ведущей формы мировосприятия. Социальная ситуация, смена заказчика. Развитие меценатства. Становление нового художественного видения. Обогащение и расширение тематики изобразительного искусства. Поиски новых гуманистических образов в скульптуре и архитектуре. *Архитектура*. Флоренция как центр новой культуры. Строительство во Флоренции и новые градостроительные задачи. Античные традиции в трактовке ренессансных архитекторов. Формирование нового архитектурного языка. Ф.Брунеллески – родоначальник ренессансного зодчества. Альберти как теоретик и практик нового направления. Дворцовое строительство. Концепция Бенедетто да Майано. Новый тип палаццо. Устойчивость готических и византийских традиций. *Скульптура*. Место скульптуры в художественной

		жизни. Изменение роли скульптуры в системе искусств. Возвращение к основным принципам античной пластической концепции. Решение проблемы отдельно стоящей круглой статуи, статуарной группы, рельефной композиции Расширение тематики. Конкурсы на изготовление врат. Л. Гиберти. Новая концепция рельефа. Донателло. Образы и темы ренессансной пластики. Освоение проблемы пространства. Конная статуя в пространстве города. Роль Донателло в дальнейшем развитии европейской скульптуры. Следование творческим

		принципам Донателло в сер. XV в.: Микеллоцо, братья дела Роббиа, Б. Росселино, Д. да Сеттиньяно. Усиление натуралистических тенденций во вт пол. XV в.: творчество А. дель Веррокио, А. Поллайоло, Б. ди Джованни. *Живопись*. Начало расцвета фресковой монументальной живописи. Мазаччо. Сложение новой художественной системы. Паоло Учелло. Преобразование формального языка художественного произведения. Открытие новых методов решения пространства в живописи. Перспектива. Освоение средств пластической моделировки объемного тела, реалистической трактовки цвета. Переосмысление традиционной религиозной картины и возникновение новых жанров: портрета и мифологической картины. Творчество Андреа дель Кастаньо и проблемы колорита. Творчество фра Беато Анджелико. Проблемы колорита в творчестве Доменико Венециано. Развитие масляной живописи в итальянском искусстве. Творчество Филиппо Липпи, феномен бродячего художника. Искусство Флоренции последней трети XV века. Культура Флоренции при Медичи. Ведущее значение флорентийской художественной школы в пер. пол. XV в *Живопись*. Многообразие решений проблематики ренессансного реализма: монументально-эпическое, героическое, жанрово-повествовательное, возвышенно-поэтическое. Усиление интереса к обыденности, развитие жанровости. Творчество Доменико Гирландайо и творческие искания художников раннего Возрождения. Заказы Медичи. Традиционность и новаторство Гирландайо. Монументальная живопись. Портрет. Творчество Сандро Боттичелли. *Скульптура*. Тенденции развития реалистической пластики первой половины XV в. Андреа Верроккьо. Заказы Медичи. «Давид». Концепция конной статуи. Живопись Средней и Северной Италии. Формирование ренессансной живописи в областях Средней и Северной Италии. Пьеро делла Франческа. Теория живописи. Монументальная живопись. Церковь Сан-Франческо в Ареццо. Развитие традиций Джотто и Мазаччо. Портрет. Андреа Мантенья. Формирование падуанской школы живописи. Капелла Авитари. Мантуанский период. Заказы Гонзаго. Концепция античности в творчестве Мантеньи. Развитие лирической темы античной поэзии («Парнас»). Графика Мантеньи. Живопись Венеции. Формирование ренессансной

		живописи в венецианской школе. Творчество семьи Беллини. Джованни Беллини. Развитие техники масляной живописи. Концепция алтарного образа. Портрет.
26	Искусство Высокого Возрождения. Архитектура. Изобразительное искусство	Общая характеристика исторического периода. Художественные центры Высокого Возрождения: Флоренция, Рим, Венеция. Нарастание феодально-католической реакции. и развитие *Архитектура*. Зарождение принципов архитектуры Высокого Возрождения в Риме. Сложение единого общенационального стиля. Сложение типа здания с центрально-осевой симметричной композицией. Творчество Браманте. Миланский период. Римский период. Темпьетто. Реконструкция Ватикана. Проект собора Святого Петра в Риме. Архитектура палаццо. Творчество Сангалло. Дворцовая архитектура. Теоретическое осмысление закономерностей архитектуры античного Рима. Создание Витрувианской Академии. Развитие теории архитектуры (Виньола, Палладио). Творчество Андреа Палладио. Концепция античного наследия. Разработка типа городского дома и загородной виллы. Культовое строительство. Значение творчества Палладио для архитектуры классицизма Англии, Франции и России. *Искусство Средней Италии.* Леонардо да Винчи как основоположник стиля Высокого Возрождения. Ранний период творчества. Миланский период. Леонардо – скульптор. «Тайная Вечеря». Флорентийский период. Портрет. Поздний период. Леонардо – теоретик живописи. Творчество Рафаэля Санти. Ранний период творчества. Флорентийский период. Римский период. Росписи

		Ватиканского дворца («Афинская школа», «Диспут»). Развитие портретного жанра. «Сикстинская Мадонна». Монументальная живопись позднего периода. Микеланджело Буонаротти. Ранний период творчества. «Битва кентавров». Римский период. Флорентийский период. «Давид». Развитие рельефа. Монументальная живопись. Сикстинская капелла. Иконографическая программа. Композиция. Художественное своеобразие. Надгробие Юлия II. Надгробие Медичи. Иконографическая программа. Композиция. Художественное своеобразие. Поздний период. Сикстинская капелла. «Страшный суд». Скульптурные группы «Пьета». Микеланджело – архитектор. Проект собора Святого Петра в Риме. Значение творчества Микеланджело для развития европейской живописи.

		Маньеризм. Понятие, его границы. Кризис Возрождения и развитие маньеристических тенденций. Творчество Понторомо и Пармиджанино. Своеобразие художественной системы маньеризма. *Искусство Венеции периода Высокого Возрождения. Архитектура*. Градостроительные работы Сансовино. Библиотека Сан-Марко. Ансамбль площади Пьяцетты. *Живопись*. Период расцвета. Интерес венецианской школы к проблемам колорита. Творчество Джорджоне. Его значение для формирования венецианской школы живописи. Ранний период. «Юдифь». Пейзаж. Концепция античной мифологии. Тициан. Ранние произведения. Преобладание лирической темы. «Любовь земная и небесная». «Динарий кесаря». Период зрелости. Развитие алтарных образов. Мифологическая тема в творчестве Тициана. Портрет. Групповой портрет. Значение для сложения барочного портрета. Поздний период. Развитие мифологической темы. Сюжеты мученичества. Развитие колористической системы Тициана. Автопортрет.
27	Искусство Позднего Возрождения	Идеалы гуманизма в венецианской живописи. Творчество Веронезе. Монументальная живопись. Дворец Дожей. Тема пиров и празднеств. Своеобразие развития донаторской темы. Портреты заказчиков в «Мадонне семьи Куччино». Аллегория в творчестве Вернезе. Триумф Венеции. Творчество Тинторетто. Ранний период. «Чудо Святого Марка». «Тайная Вечеря». Ансамбль Скуола ди Сан-Рокко. Решение многофигурных композиций. Историческая картина. Концепция религиозно сюжета. Значение творчества Тинторетто для формирования живописи реализма XVII века.
5 семестр (16 недель)		
ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XV – XVI ВЕКОВ		
28	Введение в историческое изучение феномена Северного Возрождения	Понятие Северного Возрождения. Хронологические рамки и периодизация. Религиозный гуманизм как духовная основа искусства Возрождения заальпийской Европы.
29	Искусство Нидерландов	*Искусство XV века.* Особенности социально-экономического развития страны. *Архитектура.* Живучесть готической традиции в архитектуре соборов и монастырей. Собор в Антверпене. Значение гражданской и жилой архитектуры. Городские жилые дома. Ратуши, гильдии. Особенности материалов и

		конструкций. (Беффруа в Турне и Генте, дом суконщиков в Ипре, торговые ряды в Ипре, ратуши в Брюсселе, Лувене, Ауденарде). *Живопись.* «Книга о художниках» (1604 г.) Карела ван Мандера как источник изучения нидерландской живописи. Проникновение жанровых мотивов в религиозную живопись. Влияние позднеготического искусства миниатюры XIII-XV веков. Распространение портретной живописи. Выделение самостоятельных жанров бытовой живописи, пейзажа, натюрморта. Картины на мифологические и аллегорические сюжеты. Губерт и Ян Ван Эйки. Коренной перелом в развитии нидерландской живописи. Связь с традицией фламандской и бургундской миниатюры. Значение систематического изучения натуры. Ян ван Эйк как придворный художник Филиппа Доброго. Гентский алтарь. Иконографическая программа и содержание композиций. Портреты донаторов. Мадонна каноника ван дер Пале. Мадонна канцлера Ролена. Расширение рамок портретного жанра. Портрет четы Арнольфини. Совершенствование технологии масляной живописи. Робер Кампен как один из основоположников нидерландской школы. Рогир ван дер Вейден. Религиозная живопись. Портрет. Другие мастера середины века: Петрус Кристус, Дирк Баутс. Гуго ван дер Гус: экспрессивный и драматический характер его искусства. Алтарь Партинари. Различные течения и местные школы в нидерландской живописи конца XV века. Школа Брюгге: Ханс Мемлинг и Герард Давид. Развитие живописи в Северных Нидерландах; Гертген тот Синт Янс и его роль в истории пейзажной живописи. Иеронимус Босх. Триптих «Воз сена», триптих «Сад земных наслаждений», «Несение креста», «Корабль дураков», «Семи смертных грехов», «Иоанн на о. Патмос». *Искусство XVI века.* Рост промышленности. Появление новых центров и ослабление старых: Антверпен. Великие географические открытия и расширение торговли. Вхождение в состав империи Габсбургов. Раздел империи: Нидерланды испанская провинция. Возрастание роль северных провинций: конкуренция Антверпена и Амстердама. Образование «Республики Северных Провинций». Проникновение гуманистических идей из Италии: Эразм Роттердамский. Расцвет книгопечатания.

		Архитектура. Трансформация архитектурных форм итальянского Ренессанса в нидерландском зодчестве. Сочетание ренессанского декора с готическими конструкциями. Ратуша в Антверпене Корнелиса де Бриена и Пауля Снейдинкса. Мясной рынок в Гарлеме Ливена де Кейта. *Скульптура*. Творчество В. де Вриса. *Живопись..* Новый подъем нидерландской живописи в XVI веке. Направления в живописи Нидерландов первой половины XVI века. Стиль «антиверпенских маньеристов». Квентин Массейс. Зарождение пейзажного жанра в творчестве Иоахима Патинира. Трансформация традиции XV века в его творчестве. Распространение «романизма», связанного с использованием опыта итальянских художников Высокого Возрождения. Творчество Яна Госсарта и Барента ван Орлея. Итальянизирующее течение в искусстве Северных Нидерландов: Ян Скорель и Мартин ван Хемскерк. Новое развитие реализма. Лука Лейденский - крупнейший нидерландский живописец и гравер первой трети XVI века. Его отношение к «романизму», контакты с Альбрехтом Дюрером, влияние на последующее развитие национальной школы. Национальные основы творчества. Роль в развитии реалистической графики и живописи Нидерландов. «Романизм» в Южных Нидерландах в середине XVI века: творчество Питера Кука ван Альста, Ламберта Ломбарда, Франса Флориса. Развитие портретного жанра. Антонис Мор и его влияние на последующее развитие европейского парадного портрета. Сложение жанра группового портрета. Бытовой жанр и натюрморт: Питер Артсен, Иоахим Бейкелар. Питер Брейгель Старший. Традиции Босха и Луки Лейденского в творчестве Брейгеля. Расширение тематики жанровой живописи. Образный язык фольклора и народная фантастика в живописи Брейгеля. Иносказания, притчи и пословицы в решении евангельских и библейских сюжетов. Тема театральных представлений. Новизна философской и социальной тематики его искусства. Новаторство в пейзаже. Сатира на современное общество. Зрелый период. Цикл «Месяцы». Решение христианской темы. Идея круговорота природы и круг человеческой жизни. Евангельские сюжеты в позднем творчестве Брейгеля. «Крестьянский танец» как первая картина чисто бытового жанра.

		Основные тенденции в искусстве Нидерландов на исходе XVI века. Вклад художников в развитие «национального маньеризма»: творчество Бартоломеуса Спрангера, Фредерика Сустриса. Пейзажный жанр в нидерландской живописи и графике: Рулант Саверей, Гиллис ван Конникслоо. Зарождение национальной голландской школы живописи. Художники «Харлемской академии»; сочетание в их творчестве черт маньеризма с кассицизирующими тенденциями. Хендрик Гольциус - крупнейший европейский гравер и рисовальщик второй половины XVI века.
30	Искусство Германии XV – XVI веков	*Искусство XV века.* Социально-историческое развитие Германии в XV в. Раздробленность страны и развитие обособленных местных школ в искусстве. Живучесть готики в искусстве Германии (распространение «зальных» церквей, расширение городского строительства, тяга к развитой архитектурной декорации). Живопись северонемецких городов в начале XV века, связь с традициями позднеготической миниатюры. Мастер Франке. Искусство Германии в 30-40 годах XV в. Новое осмысление религиозной темы. Лукая Мозер. Ведущая роль южнонемецких областей. Швабия. Кондрад Виц. Алтари. Новые приемы изображения. Включение жанровых мотивов в религиозные композиции. Ганс Мульчер. Стефан Лохнер. Усиление готических традиций в живописи второй половины XV века. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Мартин Шонгауэр. Творчество Михаеля Пахера. *Искусство XVI века.* Германия в XVI в., ее культура и искусство. Реформация; влияние идей религиозного обновления на немецкую культуру. Немецкий гуманизм. Преобразования в изобразительном искусстве. Сближение с итальянской традицией. Расцвет литературы, естественнонаучного знания. *Архитектура.* Устойчивость готических традиций в архитектуре XVI в. Городское строительство. Развитие градостроительства. Городской дом. Ратуши. Приемы их решений. Загородное строительство. Замки. Влияние Италии в южно-германских городах: Гейдельбергский замок, портик Кельнской ратуши (В.Вернике), замок Гюстроф, церковь в Вольфенбюттеле (П.Франке). -

		Влияние Нидерландов: замок Ашаффенбург (И.Швейкардт). *Живопись XVI века.* Альбрехт Дюрер - величайший художник Немецкого Возрождения. Ранние живописные произведения Дюрера. Графические серии. Гравюра на дереве, офорт, реформа ксилографии. Живописные и графические произведения зрелого периода, во время и после второй поездки в Италию. Поздние работы, путешествие в Нидерланды. Дюрер как теоретик искусства. «Руководство к измерению». Влияние Дюрера на современное ему искусство. Творчество Ганса Бальдунга Грина и Ганса Бургмайера. Творчество Маттиаса Грюневальда; экспрессия и трагизм его образов. Выражение индивидуального драматического переживания библейского текста. Линденхаротский алтарь. «Изенгеймский алтарь» - центральное произведение художника. Лукас Кранах Старший, характер и эволюция его творчества. «Дунайская школа» и развитие пейзажа в немецком искусстве. Живопись и графика Альбрехта Альтдорфера. Творчество Г.Бальдунга Грина и Г.Буркмайера. Ганс Гольбейн Младший. Портретная живопись и графика, религиозные композиции. Пребывание Гольбейна в Англии и его влияние на немецкое и английское искусство. *Скульптура* Германии второй половины XV - первой трети XVI века. Отставание скульптуры от достижение в области живописи. Творчество Т.Рименшнейдера (надгробие Рудольфа фон Шеренберга, алтарь Святой Крови в Роттердаме).
31	Искусство Франции XV - XVI веков	*Искусство XV века.* Социальный и политический кризис во Франции в первой половине XV в. Усиление королевской власти: Карл VII и Людовик XI. Объединение страны в середине XV в. Развитие литературы. *Архитектура*. Пламенеющая готика. Постройки переходного периода. Распространение фахверковых жилых и общественных зданий. - Появление нового типа городского аристократического жилища - отеля. *Скульптура*. Господство готических традиций до посл. тр. XV в. Развитие скульптуры в XV – XVI веках. Бургундская надгробная пластика половины XV века. Школа К.Слютера: саркофаги, статуарная пластика *Живопись*. Тесная художественная связь с Нидерландами. Проникновение итальянских

		влияний. Сложение национальной живописной школы. Традиции книжной

		миниатюры и их воздействие на станковую живопись. Местные школы. Прованс: Ангерран Шаротон. Турская школа: творчество Жана Фуке. Перемещение центра развития живописи в Париж. Мастер из Мулен и «Муленский триптих». *Искусство XVI века.* Укрепление королевской власти и формирование французского абсолютизма. Экономический и социальный кризис. Восстановление абсолютизма при Генрихе IV. Гуманизм во Франции. *Архитектура*. Сильное итальянское влияние в первой половине XVI в. Появление крупных французских архитекторов нового направления. Жан Гужон, Пьер Леско. Перестройка Лувра. Основные работы Филибера Делорма. Развитие архитектурной теории: Ф.Делорм, С.Серлио. *Скульптура*. Усиление итальянских влияний и работы итальянских мастеров. Скульптурное творчество Жана Гужона, его основные произведения. Монументальная скульптура Жермена Пилона. *Живопись.* Усиление влияния итальянского искусства, приезд во Францию мастеров, приглашенных Франциском I из Италии: Леонардо да Винчи, Андреа дель Сарто, Бенвенуто Челлини. Приглашение для работы в королевском замке Фонтебло выдающихся представителей флорентийского маньеризма Россо, Приматиччо и Никколо дель Аббате. Формирование «школы Фонтебло» и ее значение для развития национальной французской школы живописи. Расцвет портрета во французской живописи и рисунке Франции XVI в.. Творчество Жана и Франсуа Клуэ, Корнеля де Лиона, Этьена и Пьера Дюмустье. Карандашные портреты Э. и П.Дюмонстье.
32	Искусство Англии	Особенности социально-экономического развития Англии. XVI век как важнейший этап формирования английской культуры. Развитие театра. Реформация в Англии. Итальянские влияния в английском искусстве. *Архитектура*. Типология построек. Загородный замок. Хэтфилд-хауз (архитектор Роберт Лайминг). Томас Холт. Творчество Иниго Джонса. *Живопись*. Особенности развития изобразительного искусства. Творчество Гольбейна. Развитие английского портрета. Николас Хиллиард. Исаак Оливер. Миниатюра в творчестве Семюэля Купера.
33	Искусство Испании	Завершение борьбы за независимость. Формирование

		абсолютистского государства и идея всемирной христианской монархии. Религиозность культуры Испании. Развитие литературы. *Архитектура*. Постройки переходного периода. Стиль платереско. Ратуша в Севилье. Творчество Х. Де Эррера. Дворец Эскориал, собор в Вальядолиде, биржа в Севилье. *Живопись*. Влияние церкви на развитие изобразительного искусства. Развитие портрета: С.Коэльо и Х.П. де ла Крус. Творчество Л. Де Моралеса. Творчество Эль Греко
6 семестр (16 недель)		
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА		
34	Введение в историческое изучение Западноевропейского искусства и культуры Нового времени	Основные проблемы культуры и искусства Западной Европы XVII. Развитие национальных художественных школ, их тесное взаимодействие в русле ведущих стилевых тенденций эпохи. Многообразие форм проявления общего для национальных культур мировосприятия. Историко- художественная периодизация, специфика художественного процесса XVII в. Основные стилевые направления эпохи: барокко, классицизм и реализм. Происхождение, художественная специфика и историческая судьба ведущих стилей XVII в. Стилеобразующая функция барокко и классицизма: - Стиль барокко. Место барокко в художественной эволюции XVII—XVIII в. Характерные особенности барокко как доминирующего стиля XVII в. Эстетическая мысль барокко. Эмоционально- чувственная природа барокко. Тяготение к ансамблевости и синтезу искусств. Сложение типологии культовой архитектуры барокко. Расширение жанрового диапазона светской живописи - развитие пейзажа, портрета, натюрморта и бытового жанра. Католическое барокко и его расцвет в первой четверти XVII в. Развитие монументально-декоративной живописи и сценографии. Формирование языка официального церковного искусства - «священное искусство» (arte sacra) как одна из форм католического барокко. Расцвет европейских монархий XVII в. Развитие придворного барокко. Демократическое или низовое барокко. Особенности развития реалистических тенденций в искусстве барокко. Развитие художественного рынка, его влияние на тематику и жанровую структуру живописи. Художественная лексика барокко. Создание Академий художеств

		и

		новый социальный статус художника. - Художественная теория и практика классицизма XVII в. Истоки классицизма, его теснейшее взаимодействие с барочными тенденциями. Специфика художественного метода классицизма. Роль Академий художеств в закреплении классицистической иерархии жанров и новой системы профессионального образования. Признание объективных законов красоты. Рационализация творческого метода, ориентация на выражение языком искусства и архитектуры общественно-значимых идей нравственного долга и общественного блага. Дидактические задачи искусства. Роль Франции в развитии теории и практики классицизма. Теория внестилевого развития реалистических тенденций внутри барокко.
35	Искусство Италии XVII века. Архитектура. Скульптура. Живопись	*Культура и искусство Италии XVII в.* Историческая периодизация художественной культуры и искусства Италии. Кризис Возрождения и господство маньеристических тенденций на рубеже XVI-XVII в. Создание Академий художеств во Флоренции, Риме, Болонье, Венеции и формирование новой системы профессионального образования. Идеи триумфирующей церкви и их роль в сложении языка культовой архитектуры и искусства барокко. Влияние Контрреформации, деятельности ордена иезуитов. Болонский академизм и натурализм Караваджо как пути преодоления маньеризма. Ведущая роль Рима как интернационального центра в развитии барокко. *Архитектура и скульптура барокко.* Проблема истоков архитектуры барокко. Роль архитектурной теории и практики Палладио, Микеланджело и Виньолы в сложении языка архитектуры барокко. Градостроительные проекты пап Сикста V и Павла V. Завершение строительства собора Св. Петра. Творчество Джакомо делла Порта: переход от маньеризма к барокко. Архитектурная теория и практика Джакомо да Виньолы. Создание новой типологии барочной купольной базилики. Церковь Иль Джезу. Архитектура раннего барокко в Риме. Градостроительные новации Доменико Фонтаны. Пьяцца дель Пополо. Развитие типологии барочного храма в творчестве Карло Мадерны, Пьетро да Кортона и Карло Райнальди. Дворцовые комплексы барокко в Риме. Барочная площадь.

		Крупнейшие мастера зрелого римского барокко. Творчество Джан Лоренцо Бернини - живописца, архитектора и скульптора. Градостроительная идея площади собора Св. Петра, ее архитектурное и образное решение. Балдахин собора Св. Петра. Барочный синтез искусств. Гробницы пап Урбана VIII и Александра VII и сложение типологии барочной гробницы. Использование перспективных эффектов при создании парадной лестницы Скала Реджа. Церковь Сант Андреа аль Квиринале - шедевр архитектуры зрелого барокко. Дворцовое строительство Бернини. Архитектурно-скульптурные ансамбли Бернини. Творчество Франческо Борромини. Особенности архитектурного языка и творческого метода Борромини. Ансамбль церкви Сан Карло алле кватро фонтане. Синтез архитектуры и пластики в ансамбле университетской церкви Сант Иво алле Сапиенца. Архитектура позднего барокко. Теория и архитектурная практика Гварино Гварини. Соединение неоготических и барочных тенденций. Палаццо Кариньяно. Венецианская архитектура барокко. Творчество Бальдассаре Лонгена. Церковь Санта Мария делла Салюте. Оригинальность художественного решения. Палаццо Пезаро и Реццонико - пример барочной венецианской архитектуры. *Скульптура.* Творчество Бернини-скульптора. Скульптурные группы в творчестве Бернини. Бернини- портретист. Значение творчества Бернини для развития стиля барокко. Барочная скульптура Рима: Франческо Моки, Франсуа Дюкенуа, Альгарди. *Живопись раннего и зрелого барокко.* Барокко в монументальной и станковой живописи Италии. Формальные и содержательные принципы. Реализм и проблема внестилевой линии в итальянском изобразительном искусстве. Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо. Истоки. Образное и драматическое постижение реальности. Ранние произведения Караваджо 1590-х годов. Жанр полуфигур. Связь Караваджо с новыми религиозными движениями - ораторией Филиппа Нери и орденом иезуитов. Религиозные сюжеты в творчестве Караваджо. Новое прочтение античной мифологии. Рождение авантюрного жанра. Расцвет творчества Караваджо (1600-1606). Ансамбль капеллы Контарелли. Цикл о жизни Св. Матфея. Новое понимание света как

		важнейшего выразительного средства. Ансамбль капеллы Черази. Новое понимание религиозной картины. Драматическая природа искусства позднего Караваджо. Оценка творчества Караваджо его современниками. Значение искусства Караваджо в эволюции живописи барокко. Караваджизм. Мастера круга Караваджо (Б. Манфреди, О. Борджанни, О. Джентилески, Артемидия Джентилески, Караччоло и др.) Влияние Караваджо на работавших в Риме немецких и фламандских мастеров (А. Эльсгеймер, И. Лисе и др.). Развитие простонародного жанра с ироничным оттенком (Питер Ван Лаар и «бамбоччанти»). Историческое значение искусства братьев Карраччи и болонского академизма. Создание «Академии, вступивших на правильный путь» и раннее творчество Лодовико и Агостино Карраччи в Болонье. Значение искусства Аннибале Карраччи в развитии религиозной алтарной картины, монументально-декоративной живописи и мифологической картины. Монументально-декоративный цикл росписи парадной галереи Палаццо Фарнезе - создание нового стиля. Искусство мастеров болонской школы и формирование классицизирующей линии в искусстве барокко (Доменикино, Франческо Альбани, Гверчино, Гвидо Рени). Монументально-декоративная живопись представителей болонского академизма. Противоречия творческого метода болонского академизма. Живопись зрелого барокко. Развитие декоративных принципов барокко. Роль синтеза искусств в создании ансамблей. Развитие классицистических тенденций и ретроспективизм в искусстве XVII в. Монументально-декоративная живопись Пьетро да Кортоны. «Трактат о живописи». Творчество Ланфранко. Венецианская школа зрелого барокко. Творчество Доменико Фетти. Жанр притч. Творчество Бенардо Строцци. Особенности генуэской художественной школы. Пьер Франческо Мола. Творчество Салватора Розы. Критическая направленность искусства. Авантюрный и батальный жанры, морские и «исторические» пейзажи в творчестве Сальватора Розы. Неаполитанская школа. Творчество Гвидо Рени, Доменикино, Ланфранко. Массимо Стационе.

		Путешествующий виртуоз Лука Джордано. Трагическое искусство Маттео Прети.

36	Искусство Испании XVII века	*Художественная культура и искусство Испании XVII в.* Влияние Реконкисты на формирование национальной культуры. Роль церкви и рыцарства в формировании ведущих черт национального характера, общественной и культурной жизни Испании. Ведущие культурные и художественные центры Испании: Валенсия, Кастилия, Андалузия, Севилья, Толедо, Мадрид. Время Филиппа II: подъем и падение имперского могущества Испании. Расцвет испанской культуры и искусства в первой половине XVII в. *Архитектура и скульптура*. Строительство дворцовых и культовых комплексов в новой столице Мадриде. Дворец- монастырь Эскориал: история строительства, план и декорация. Архитектура собора Св. Лаврентия. Стили испанского искусства XVI-XVII вв: платереско, эрредиано и чурригереско. Развитие деревянной пластики, ее роль в формировании национального стиля в архитектуре и живописи. Архитектурно-скульптурные комплексы ретабло. Творчество скульпторов Эрнандеса, Монтаньеса, Педро да Мена и Алонсо Кано. *Живопись.* Преобладание черт маньеризма, экзальтированной экспрессии образов в живописи рубежа XVI-XVII в. Формирование национальной школы в Валенсии и Севилье. Творчество Ф. Рибальды, Ф. Эрреры Старшего, Ф. Пачеко. Феномен испанского бодегона. Творчество Хуана Санчеса Котана. Развитие национальной школы придворного портрета. Творчество Алонсо Санчеса Коэльо и Хуана Пантоха де ла Круса. Народная религиозность, ее влияние на форму и содержание церковного искусства. Экзальтация и мистицизм искусства Луиса Моралиса. Творчество Эль Греко и его место в испанской живописи. Истоки творчества Эль Греко, его связь с искусством Венеции и Рима конца XVI в. Деятельность Эль Греко в Толедо. Роль мистических религиозных учений в образном содержании его живописи. Специфика живописного языка. Эль Греко-портретист. «Гроза в Толедо». Расцвет испанской живописной школы в середине XVII в. Художественные школы Валенсии и Севильи. Творчество Хусепе де Риберы. Графика Риберы. Влияние творчества Риберы на испанскую и итальянскую живопись. Творчество Франсиско де Сурбарана и расцвет живописи севильской школы.

		Творчество Бартоломео Эстебана Мурильо - эпилог развития севильской школы XVII в. Творчество Диего Веласкеса - высшее достижение испанской живописной школы. Ранние произведения Веласкеса и традиции испанского бодегона. Веласкес - придворный живописец. Произведения Веласкеса конца 1620-х. Обращение к мифологическому жанру («Вакх»). Первая поездка в Италию. Концепция мифологической живописи. Период творческой зрелости: 1630-1640-е. «Сдача Бреды»: новое понимание исторической батальной картины. Веласкес-портретист. Живописная система зрелого Веласкеса. Поздние произведения Веласкеса: «Венера перед зеркалом», «Менины», «Пряхи». Новое понимание мифологического, портретного и бытового жанров. Влияние Веласкеса на испанскую и европейскую живопись XVII-XIX вв. Школа Веласкеса и развитие портрета (Масо, Пареха, Хуан Корреньо да Миранда).
37	Искусство Фландрии XVII века	*Культура Фландрии XVII века.* Особенности социально-экономического развития нидерландских провинций. Признание независимости Объединенных провинций. Начало развития двух национальных художественных школ - фламандской и голландской. Роль католической церкви в политической, духовной и художественной жизни Фландрии. *Архитектура и скульптура.* Ориентация фламандской архитектуры на итальянское барокко. Ведущие мастера. Урбанизация и развитие градостроительных идей. Жилая и общественная архитектура. Специфика фламандской барочной скульптуры. Особенности жанровой системы. *Живопись.* Развитие монументально-религиозного искусства, портрета и «бытовой картины» во Фландрии в XVII столетии. Поздний нидерландский маньеризм и ранний классицизм конца XVI - начала XVII в. Мартин де Вое и Отто Вениус. Практика художественного образования в Нидерландах. Творчество Питера Пауля Рубенса. Роль классических традиций, национальных идеалов и национального искусства для сложения живописи Рубенса. Рубенс в Италии. Репрезентативный портрет в творчестве Рубенса. Религиозные композиции Рубенса в Италии. Рубенс - придворный художник эрцгегерцогов Нидерландов. Частный заказ в творчестве Рубенса. Технические и

		образные особенности живописи. Рубенс - мастер алтарной картины. Трактовка христианских сюжетов в живописи Рубенса. Композиционное мастерство Рубенса. Античная тема в живописи Рубенса. Использование классических изобразительных и литературных источников. Историко- аллегорические циклы Рубенса 1620-1630-х. Опыт крестьянского жанра в творчестве Рубенса. Рисунки Рубенса. Портрет в творчестве Рубенса. Пейзаж в творчестве Рубенса. Натурные зарисовки Рубенса. Пространственные поиски в пейзажной живописи. Героический пейзаж. Влияние Рубенса на европейскую живопись XVII и XVIII века. Антон ван Дейк - мастер барочного репрезентативного портрета. «Легкий стиль» ван Дейка. Генуэзские портреты ван Дейка. Работы второго фламандского периода. «Иконография» ван Дейка - цикл гравированных портретов выдающихся современников. Алтарные композиции и религиозные картины. Ван Дейк в Англии, придворный художник Карла I. Особенности репрезентативного портрета английского периода. Влияние искусства ван Дейка на живопись Англии, Италии и Нидерландов. Творчество Якоба Йорданса. Жанровое разнообразие. Сложение живописного стиля. Развитие традиции фламандского группового семейного портрета. Аллегорические композиции. Новые темы в живописи Иорданса 30-х годов. Проблема дидактического прочтения «бытовых» картин Иорданса. Серия шпалер Иорданса, иллюстрирующих пословицы. Поздние произведения Иорданса, отказ от многофигурных композиций. Фламандская «жанровая» живопись, ее истоки во французском и бургундском придворном искусстве XIV-XV веков. Традиция изображения «высокой» и «низкой» жизни. Продолжение традиции сатирического изображения крестьян и творческое воплощение крестьянкой темы в живописи нидерландского мастера Адриана Брауэра. Жанровое разнообразие живописи Давида Тенирса Младшего. Концепция темы «низкой жизни». Жанр «галереи» и «кунсткамеры». Фламандский натюрморт. Возрождение Франсом Снейдерсом традиции нидерландского рыночного и кухонного натюрмортов с фигурами. Распространение деревенских кухонных интерьеров. Специфика охотничьих сцен и автономия анималистической картины. Своеобразие

		натюрмортов Яна Фейта. Влияние Яна Девидсена де Хема

		на развитие фламандского и голландского натюрморта. Фламандский пейзаж. Вклад Питера Брейгеля в развитие национального пейзажа в Юных и Северных Нидерландах. Развитие лесного пейзажа в искусстве Пауля Бриля и Яна Брейгеля Старшего. Роль Яна Брейгеля Старшего в тематической систематизации нидерландского пейзажа. Итальянизирующие фламандские пейзажисты Ян ван Блумен, Герард де Витте. Влияние фламандского пейзажа на развитие пейзажной живописи в Северных Нидерландах.
38	Голландское искусство XVII века	*Голландская культура XVII века.* Результаты освободительной войны Северных Нидерландов под знаменем кальвинизма против Испании. Реформация и художественная культура. *Архитектура.* Резиденции штадгальтера, построенные в первой половине XVII века. Участие архитектора-живописца Якоба ван Кампена. Проект фасада дома Балтасара Койманса в Амстердаме. Амстердамская ратуша. Частное городское строительство, планировка голландских городов. *Живопись.* Влияние кальвинизма на развитие искусства Северных Нидерландов. Природа восприятия религиозных сюжетов протестантским миром. Угасание традиции алтарной картины и продолжение традиции религиозно-дидактической картины на сюжеты Ветхого и Нового Завета на Севере Нидерландов. Изменение социальной структуры общества, ведущее положение буржуазии и изменение круга потребителей искусства. Свободный художественный рынок. Особое восприятие классического искусства в Северных Нидерландах. Жанровая система голландской живописи. Особенности развития живописи в ведущих художественных центрах

		Голландии на протяжении XVII столетия - Харлем, Амстердам, Утрехт, Делфт. Харлем - колыбель нового голландского искусства, становления голландского национального пейзажа, натюрморта, голландского портрета, бытового жанра. Харлемско-утрехтский маньеризм, «харлемская академия». Хендрик Гольциус и значение его творчества для развития некоторых направлений в голландской живописи. Харлемский классицизм. Творчество Франса Халса. Творческий метод Франса Халса. Традиционная форма нидерландского портрета и особенности портретного видения Франса Халса. Серия

		групповых корпоративных портретов Франса Халса. Однофигурные композиции и проблема так называемых жанровых портретов. Образы детей в живописи Франса Халса. «Малле Баббе» как образец образной структуры и художественного языка. Поздний период творчества. Усиление психологизма в групповых портретах. Амстердамская школа живописи. Развитие исторической живописи. Питер Ластман. Творчество Рембрандта ван Рейна. Ранний период творчества. Ранние амстердамские портреты. Отказ от признанных форм группового портрета в «Уроке анатомии доктора Тюлпа». Религиозные и мифологические картины 30-х годов. Портрет в творчестве Рембрандта. Автопортреты. Темы Самсона и блудного сына. Пасторальная тема в живописи Рембрандта. Сюжетные листы в технике классического офорта 1630-х. Жанровое своеобразие картины «Ночной дозор». Лирическая трактовка евангельских историй в 1640-е. Поэзия повседневности («Святое семейство»). Живописные и графические пейзажи Рембрандта конца 1630-1640-х. Зрелый период творчества Рембрандта. Автопортреты и портреты 1650-х - портреты стариков, портрет Яна Сикса, портреты Титуса. Офорты 1650-х. Поздние автопортреты. «Возвращение блудного сына». Амстердамский классицизм второй половины XVII века. Герард Лерес - теоретик искусства и художник. Утрехтская школа живописи. Утрехтские маньеристы (Абрахам Блумарт и Иоахим Эйтевал). Исторические и «жанровые» композиции Хендрика тер Брюггена, Дирка ван Бабюрена и Герарда ван Хонтхорста. Особенности северного караваджизма. Пастораль как новая тема в живописи, распространившаяся к началу 1630-х в Северных Нидерландах (Г. ван Хонтхорст «Гранида и Дайфило»). Питер Лар - создатель нового типа картины – бамбоччаты. Голландский «бытовой жанр». Реализм и символизм в так называемой жанровой живописи. Крестьянская тема или сцены «низкой жизни» в творчестве братьев Остаде в начале XVII века в Харлеме. Влияние Адриана Брауэра на творчество братьев Остаде. Особенности живописной техники и образного строя произведений Адриана Остаде. Сцены «высокой жизни» в живописи в ранние годы XVII столетия в Харлеме (Биллем Бейтевех «Веселое общество», Исаес ван де Велде «Общество на террасе»).

		Герард Терборх. Особенности изображения сцен повседневной жизни с одной или двумя-тремя фигурами в интерьере. Г. Терборх-портретист. Лейденская школа изящной живописи. Герард Доу - основоположник «жанровой» живописи в Лейдене. Тематическое разнообразие в «жанровой» живописи Г. Доу. Габриэль Метсю. Стилистическое и тематическое разнообразие живописи Яна Стена. Делфтская школа живописи второй половины XVII века. Общие тенденции в живописи делфтских мастеров в конце 1640-х-начале1650-х. Паулюс Поттер. Герард Хаукгест. Эммануэл де Витте. Архитектурная живопись в жанровой системе делфтской школы. Питер Санредам. Карел Фабрициус: пространственные эксперименты. Расцвет делфтской школы живописи в искусстве Питера де Хоха и Яна Вермеера Делфтского. Вклад Питера Хоха в развитие «бытовой живописи». Совершенство образа мира в живописи Яна Вермеера Делфтского. Аллегорический смысл произведений конца 60-х годов. Голландский пейзаж. Развитие пейзажа в Харлеме и Амстердаме в раннем XVII веке. Семантическая основа пейзажной живописи. Зимние сцены Хендрика Аверкампа. Гравюры Хендрика Гольциуса и Адама Эльсхеймера. Выработка композиционных схем в пейзажном жанре к началу 1620-х годов в работах Исаеса ван де Велде и Виллема Бейтевеха. Сложение основных и важнейших принципов национального голландского пейзажа в 1620 - 1630-е. Саломон Рейсдал и Ян ван Гойен. Изменение темы и стилистики пейзажной живописи в середине XVII веке. Творчество Альберта Кейпа. Тематическое разнообразие пейзажей Якоба Рейсдала. Постижение природы в ее непостоянстве. Введение панорамного пейзажа в творчестве Филиппа Конинка. Мейндерт Хоббема. Итальянизирующий пейзаж: Корнелис Пуленбург, Бартон Бринберг. Ян Бот. Пасторали и аркадианские пейзажи Клаас Берхема. Маринисты. Биллем ван де Велде-мл. Герард Сегерс. Голландский натюрморт. Проблема символизма. Амбросиус Босхе, Балтазар ван дер Аст. Парадные харлемские завтраки. Николаес Хиллес, Флорис ван Дейк. Питер Класс. Биллем Хе. Новые тенденции в в творчестве Абрахама ван Бейерена и Виллема Калфа. Голландский тип pronkstillen. Ян Давидссен де Хем. Типология голландского натюрморта.

		Жанр интерьера в голландской живописи: ведущие мастера, темы, сюжеты, мотивы, тенденции развития.
39	Искусство Франции XVII века	Искусство Франции XVII века Историческое и стилистическое своеобразие французского искусства XVII в.: сосуществование тенденций классицизма, барокко и реализма. Национальная специфика французской художественной школы, ее взаимодействия с итальянской, фламандской, голландской и испанской. Расцвет всех видов искусств: литературы, музыки, театра (Пьер Корнель, Жан Батист Мольер, Жан Расин). Роль государства и государственной политики в сфере изобразительных искусств. Преобладание светских тенденций в культуре. Абсолютизм и регламентация искусства. Развитие рационализма. Философское и научное осознание закономерностей мироустройства прогрессивной французской мыслью XVII века. Стилистические особенности французского искусства. Проблема классицизма: его художественная природа и идейные основы. Классицизм и барокко. Место реалистических направлений и их особенности. Академизм. Организующая и нивелирующая роль Королевской академии живописи и скульптуры, ее историческая эволюция. Искусство эпохи короля Людовика XIV. Роль личности и королевского заказа в процессе формирования основных тенденций во французском искусстве XVII в. Торжество единой стилистической линии и проблемы синтеза искусств во второй половине XVII в. *Французское искусство на рубеже XVI - XVII веков.* Экономический и политический кризис,

		упадок художественной жизни. Установление новой династии. Новая художественная политика и идеологические задачи искусства. Попытки реставрации национальной художественной школы. «Вторая школа Фонтенбло» и ее специфика. Монументальная живопись (А. Дюбуа, М. Фремине), историческая и религиозная живопись (Т. Дюбрей). Французская архитектура на рубеже веков. Реставрация Фонтенбло. Новые градостроительные проекты в Париже (Большая галерея Лувра, Новый мост, площади Дофина, Короля, Франции). *Архитектура первой половины XVII века.* Борьба течений во французской архитектуре первой половины века: маньеризма, барокко, рационализма. Творчество С. Де

		Бросса как пример переходного стиля (Люксембургский дворец, фасад церкви Сен-Жерве). Культовая архитектура. Развитие типологии городской и загородной резиденции. Светское строительство Ж. Лемерсье: расширение Лувра, Павильон Часов, работы для кардинала Ришелье (Пале Рояль, замок и город Ришелье). Ф. Мансар - крупнейший архитектор первой половины века. Переосмысление барочных форм в культовом зодчестве. Развитие рационалистических принципов и протоклассицистических тенденций в светских постройках: перестройка замка Блуа, замок Мезон Лафит. Новые принципы планировки, декорации фасада, организации ансамбля. Значение Ф. Мансара для развития архитектуры середины века и формирования художественного языка архитектуры классицизма. Проекты Лувра. *Изобразительное искусство первой половины XVII века.* Столичная и провинциальные художественные школы. Живопись и графика Ж. Белланжа. Творчество Жака Калло. Художественные особенности стиля, композиционные принципы. Тема праздников и массовых сцен. Творчество Ж. Калло и театр. «Бедствия войны» и их драматическое содержание. Караваджизм и академизм во французской живописи первой половины века. Жорж де Ла Тур и природа его караваджизма. Формирование французской реалистической школы. Понятие «живописцы реальности». Братья Ленен и их жанровая живопись. Портреты и мифологические сюжеты в творчестве братьев Ленен. Академическая традиция во Франции. Творчество Симона Вуэ. Эволюция академической живописи и ее взаимодействие с другими направлениями. Никола Пуссен - ведущий мастер классицизма XVII в. Теоретические и художественные принципы Пуссена. Творческий метод мастера. Периодизация творчества. Воздействие его системы на европейскую живопись. Развитие классицизма в пейзаже: Клод Лоррен. Особенности его художественного языка. Лоррен - гравер и рисовальщик. *Французское искусство второй половины XVII века*. Общая характеристика: золотой век «Короля-Солнца», государственная идеология и художественная политика. Роль государственного заказа, монополизация художественной жизни. Реформирование Академий.

		Художественная теория. Соотношение временных и пространственных искусств, структура видов и жанров изобразительного искусства. Формирование классицизма во французском зодчестве середины XVII века. Создание восточного фасада Луврского дворца - творческая лаборатория нового стиля. Роль теоретических идей Клода Перро в становлении архитектурной системы классицизма. План застройки Парижа, триумфальные арки (Ф. Блондель) и сады (А. Ленотр). *Архитектура второй половины XVII века.* Луи Лево как переходная фигура. Строительство парижских особняков и государственных зданий. Дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-Виконт - торжество новой системы. Дальнейшая деятельность Лево, участие в строительстве Лувра и Версаля. Версальский ансамбль - выдающееся произведение французских мастеров XVII века. Версаль как отражение государственной идеологии и мифологии Людовика XIV. Этапы эволюции замысла. Проекты Лево и создание ядра архитектурной композиции замка. Работа Ж. Ардуэна-Мансара в Версале. Деятельность А. Ленотра и его роль в создании версальского парка. Символическая программа парка. Эволюция архитектурного стиля в Версале. Большой Трианон Ж. Ардуэна-Мансара. Изменение стиля внутренней декорации Большого дворца на рубеже XVII — XVIII веков. Малые апартаменты короля и капелла (Р. Де Котт). Формирование в них новых декоративных приемов XVIII века. Дворцово-парковые ансамбли второй половины XVII века: Сен-Клу (А. Лепотр), Со и Марли (Ж. Арду-эн-Мансар, А. Ленотр). Градостроительство второй половины XVII века. Распространение регулярных принципов в планировке и организации городского ансамбля. Сакральная и светская архитектура второй половины XVII в. Ансамбль и собор Дома инвалидов (Л. Брюан Ж. Андуэн-Мансар). Развитие архитектуры частных особняков. *Живопись второй половины XVII века.* Ш. Лебрен - глава французского академизма второй половины XVII века. Основы формирования его художественных принципов. Мастерство Лебрена-декоратора в зрелый период. Историческая живопись. Лебрен - учитель и теоретик: трактат «О методе изображения страстей». Академия

		живописи и скульптуры. Ее роль в развитии французского искусства. *Скульптура, монументальное и декоративное искусство XVII века.* Развитие портретной скульптуры и алтарных скульптурных композиций. П. Пюже - скульптор и архитектор. Скульпторы в Версале. Ф. Жирардон, А. Куазево. Декоративно-прикладное искусство, его значение. Мануфактура гобеленов. Развитие шпалерного ткачества. Воздействие монументальной живописи. Мебельное искусство Ш. Буля. Значение личности художника-декоратора в формировании стиля. Орнаментальная графика.Итоги и перспективы развития французского искусства.
40	Искусство Англии XVII века	Исторические предпосылки развития культуры Нового времени и тенденции художественного процесса в Англии XVII столетия. Значение буржуазной революции для развития английской культуры. *Архитектура***.** Основные тенденции в развитии английского зодчества. Предпосылки появления классической архитектуры в Англии. Эниго Джонс, формирование творческого метода. Градостроительные проекты Джонса: ансамбли Линкольн Инн Филдс, Ковент-Гардена. Церковь Св. Павла в Ковент- Гардене и портик собора Св. Павла как примеры нарушения традиционных форм церковной архитектуры и обращения к античному прототипу. Галерея Сомерсет-хауз. Неосуществленный проект перестройки Уайтхолла. Бэнкетинг-хаус. Роль Эниго Джонса в сложении палладианской традиции в английской архитектуре. Творчество Кристофера Рена. История собора Св. Павла, основные этапы работы над проектом и его архитектурное решение. Приходские церкви. Церкви Сент Бенет, Сент Мартин, Сент Стефен, Сент Мери Олдерменбари и др. Их типология, особенности планировочного решения, использования ордерных форм. «Готические» постройки Рена. Интерьер церкви Сент Стивен. Позднее творчество архитектора. Ансамбль Гринвичской больницы. Английское барокко конца XVII-начала XVIII веков. Вэнбру: архитектурные комплексы Бленхейма, Хаурда. Хоксмур: колледж Ол Соуле в Оксфорде - интерес к готической архитектуре. *Английская живопись в XVII веке.* Преломление общественных перемен в портретном творчестве У.

		Добоона и С. Купера. Воздействие позднего искусства А. Ван Дейка. Пуританская сдержанность решений Р. Уокера. Возврат П. Лели к репрезентативности и идеализации. Работы Г. Неллера и других портретистов.
7 семестр (16 недель)		
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА		
41	Культура стран Западной Европы	*Искусство и художественная культура Западной Европы в XVIII веке.* Общая характеристика периода. Периодизация искусства XVIII века. Полистиличность искусства, контакты между национальными школами. Ретроспективные тенденции и новые поиски, связанные с влиянием идей Просвещения и рационалистической философии. Рождение научной археологии и истории искусства. Развитие музеев и системы общественного и частного коллекционирования. Значение любительства, развитие знаточества и художественной критики. Преимущественное развитие декоративно-прикладных и станковых форм и видов искусства. Значение Академий художеств в формировании эстетических взглядов и распространении идей классицизма. Возрастание роли и значения философских, социально-утопических и политических идей на форму и содержание искусства.
42	Искусство Франции XVIII века	*Искусство Франции XVIII века: общая характеристика.* Окончание царствования Людовика XIV и начало новой эпохи. Ослабление государственного диктата и переориентация архитектуры и изобразительного искусства на потребности частного человека. Роль театрализации и воображения в творческом процессе. Идея естественного человека, культ индивидуальности, природы и чувства в художественной культуре XVIII столетия. Сентиментализм. Движение Просвещения и его идеи. Эстетические взгляды просветителей. Влияние новых идей на художественную теорию и практику. Салоны. Рождение художественной критики (Дени Дидро) и научной истории искусства (И.И. Винкельман). Французское искусство XVIII века в кругу других европейских школ. Его особая роль в европейском и мировом художественном процессе. Периодизация. Основные этапы развития искусства XVIII века и их стилистическое своеобразие. Сочетание различных стилистических тенденций: рококо, барокко и

		классицизма в первой половине века; неоклассицизма,

		сентиментализм и предромантизма - во второй. Структура видов и жанров изобразительного искусства. Новые принципы синтеза искусств. Кризис религиозной тематики и монументальных форм образного мышления. Возрастание роли «малых форм» и камерных видов изобразительного искусства. Расцвет прикладного и декоративного искусства. *Французская архитектура первой половины XVIII века.* Стиль рококо: художественные принципы, сходство и различия с барокко и классицизмом. Культ частной жизни, приоритет малых форм. Развитие новой архитектурной типологии городского особняка – отеля. Новые принципы планировки, организации масс, внешней и внутренней декорации. Синтез искусств в архитектуре рококо. Традиции версальской шкоды и их преодоление. Р. де Котт. Отель Роан отель Субиз (Ж. де ла Мот, Ж. Боффран). Архитекторы и декораторы рококо Ж.М. Оппенор, К. Одран, К. Юе. Творчество Ж.О. Месонье, Ж. Боффрана. Городские кварталы Парижа и загородные резиденции эпохи зрелого рококо. *Французская архитектура второй половины XVIII века.* Неоклассицизм, его стилистические особенности. Новое обращение к античности, его причины и исторические условия. Влияние сочинений И. Викельмана, археологических раскопок Геркуланума и Помпей, гравюр Пиранези на восприятие античности. Связь неоклассицизма с идеями, эстетическими принципами и общественными взглядами Просвещения. Меценатство. Творчество Ж.-А. Габриэля. Сочетание стилистических принципов рококо и неоклассицизма в его раннем творчестве. Площадь Людовика XV (площадь Согласия), ее планировка и архитектура. Архитектура и садово-парковый ансамбль Малого Трианона в Версале. Работа Ж.-А. Габриэля по реконструкции старых королевских резиденций (Версаль, Фонтенбло). Новые принципы декорации интерьера в творчестве Габриэля. Неоклассицизм в архитектурной теории и практике Академии Архитектуры Французской школы в Риме. Конкурсные проекты. Публикации античных памятников (Клериссо). Деятельность Ж.Ж. Суффло. Архитектура жилых и общественных зданий. Подъем общественного строительства и связь его новых типов с идеями неоклассицизма. Новая типология, планировка и приемы декорации в частном городском строительстве.

		Воздействие идей Ж.-Ж. Руссо, палладианской традиции и английского пейзажного парка на загородные ансамбли. Искусство К.-Н. Леду. Новые принципы декорации в его раннем зодчестве. Выразительность простых геометрических объемов и их отношений как основа художественной системы Леду. Театр в Безансоне и другие постройки. История строительства города Шо, принципы его планировки. Парижские заставы, их общий замысел и типы зданий. Теоретический трактат Леду «Архитектура, понимаемая с точки зрения искусства» - его представления о новом языке лаконичных архитектурных форм и композиции идеального города. Судьба творческого наследия Леду. Э.Л. Булле. Феномен «бумажной» архитектуры - утопические архитектурные и градостроительные проекты в предреволюционной и революционной Франции, их связь с социальной ситуацией и их воздействие на дальнейшее развитие европейской архитектуры. *Французская живопись XVIII века.* Зарождение новых тенденций в живописи рубежа XVII—XVIII веков: Ш. де ля Фосс, А. Куапель, Ф. Лемуан. Творчество Антуана Ватто. Разработка собственной художественной системы. Создание нового типа колорита. Жанр «галантных празднеств». Ватто и театр. Глубокое воздействие открытий Ватто на художественную культуру XVIII века. Последователи мастера: Патер, Ланкре, Кияр. Расцвет стиля рококо во французской живописи середины XVIII века. Монументально-декоративная живопись: Ш.Ж. Натуар, П.Ш. Тремольер, К. Ванлоо. Новые принципы взаимодействия живописи с архитектурой и декором, специфика мифологического и аллегорического жанра, особенности композиции и колорита. Увлечение экзотическими мотивами (шинуазери, сенжери, тюркери и т.п.). К. Юэ и его работы в интерьерах особняков. Творчество Ф. Буше. Мифологические сюжеты и декоративная живопись Буше. Портреты. Специфика жанровой живописи Ф. Буше и его последователей. Деятельность в сфере декоративно-прикладного искусства: эскизы ковров и севрского фарфора. Галантные пасторали Буше. Графика. Портрет в живописи XVIII века. Мастера рокайльного портрета: Ж.М. Наттье и другие. Портретная живопись середины XVIII века. Морис Кантен де Латур. Выразительные особенности техники пастели.

		Развитие

		графики. Гравюра рококо. Искусство оформления книги. Творчество Г. де Сент-Обена. Хроника парижской жизни. Гравюра середины века, сцены современных нравов. М. Морс Младший и другие мастера. Технические открытия. Творчество Ж.Б.С. Шардена. Формирование новых художественных принципов натюрморта. Жанровые картины Шардена: поэтизация жизненного уклада и нравов «третьего сословия». Расцвет натюрморта в зрелом творчестве Шардена. Колористическое мастерство Шардена. Портретный жанр. Творчество О. Фрагонара. Специфика жанровой живописи. Роль пейзажа в творчестве Фрагонара. Мастерство Фрагонара-рисовальшика. Влияние сентиментализма и неоклассицизма в позднем творчестве. Сентиментализм в изобразительном искусстве Франции. Ж.Б. Грез и его бытовой жанр. Графика. Портреты Греза. Сентиментализм во французском портрете второй половины века: А. Лабиль-Гияр, Э. Виже-Лебрен. Архитектурный пейзаж Ю. Робера. Предромантические тенденции. Французские пейзажисты XVIII века: ведуты Ж. Берне, парковые виды Л. Моро Старшего. Живопись неоклассицизма во Франции. Ранний этап развития: Ж.М. Вьен и Л. Лагрене. Распространение античных сюжетов и тем. Подъем неоклассицизма во французском искусстве кануна революции (П. Пейрон и др.). Раннее творчество Ж.Л. Давида. Ранние портреты. Героическая тема: «Клятва Горациев», «Брут». Обращение к современной истории («Клятва в зале для игры в мяч»), портреты героев революции. *Скульптура и декоративно-прикладное искусство Франции XVIII века.* Скульптура первой половины XVIII века. Версальские традиции в творчестве Г. и Н. Кусту. Типология и жанровое своеобразие скульптуры рококо. Ж.Б. Лемуан. Расцвет декоративной и мелкой пластики. Мебель (Каффиери), резьба по дереву (Верберкт). Переломные тенденции в творчестве Э. Бушардона: фонтан «Времена года» на улице Гренель в Париже. Скульптура классицизма. Ж.Б. Пигаль. Портрет. Монументальные произведения: гробница Морица Саксонского, статуя Вольтера. Творчество Э. Фальконе: аллегорические и декоративные скульптуры, работа в Севре. «Пигмалион и Галатея». Конная статуя Петра I. Теоретические воззрения Фальконе. Традиции декоративного изящества рококо и

		индивидуальная

		переработка античной темы в творчестве М. Клодиона. Искусство Ж.А. Гудона. Теоретические основы его портретного метода. Основные типы портретов. Статуя Вольтера как воплощение исторической эпохи. Портреты Ж.Ж. Руссо, Оноре Габриеля Мирабо и другие произведения. Итоги и перспективы развития французского искусства XVIII века.
43	Искусство Англии XVIII века	*Английское искусство XVIII века: общая характеристика.* Ведущие тенденции английской художественной культуры XVIII века и ее основные достижения. Связь искусства с просветительским движением. Значение личности и его раскрытие в портретной живописи. Культ природы и рождение системы пейзажного парка. Влияние континентальных школ и стилей на английское искусство, специфика их ассимиляции. *Архитектура***.** Сосуществование палладианских традиций и псевдоготики. Творчество Кристофера Рена. «Британский Витрувий» и распространение классического вкуса в первой четверти XVIII столетия. К. Кэмбелл. Особенности английской палладианской виллы и формирование типологии загородного дома. Дж. Гиббс и его постройки в Лондоне. Феномен английского пейзажного парка. Его формирование: воздействие литературы и эстетики (Шефтсбери, Эддисон, А. Поп и другие). Элементы пейзажного парка. У. Кент. Второй этап развития пейзажного парка: «парк с сюрпризами». Экзотические павильоны, принцип разнообразия и смены впечатлений. Х. Рэптон и третий этап эволюции парка - возвращение к природной естественности. Английское градостроительство в XVIII веке.

		Творчество Дж. Вуда. У. Чемберс и его произведения. Градостроительная деятельность братьев Адам. *Живопись***.** Длительная зависимость английской живописи от других школ. Влияние портретного искусства Гольбейна и Ван Дейка. Портрет как основной жанр, в рамках которого развивается национальная школа. Специфически английские жанры: «разговорный портрет», «спортивная живопись». Творчество У. Хогарта. Эстетические воззрения Хогарта, просветительский характер его идей. «Анализ красоты». Реалистический бытовой жанр Хогарта, его критическая направленность. «Карьера распутницы», «Карьера мота»,

		«Модный брак». Связь с современным художнику английским театром и литературой. Общественный успех «сатиры нравов» Хогарта. Возникновение политической сатиры. Портретная живопись Хогарта. Портретисты второй половины XVIII века. Дж. Рейнолдс. Его теоретические принципы. Мифологические картины Рейнолдса. Искусство Т. Гейнсборо. Своеобразие живописных приемов Гейнсборо, импровизационность метода. Пейзажные работы мастера. Жанровые произведения, так называемые «fancy pictures». Другие портретисты: Дж. Ромни, Дж. Хопнер, Г. Реберн. Бытовой жанр и пейзаж: Р. Уилсон, Дж. Морленд. Предромантические тенденции и особенности стиля неоклассицизма на рубеже XVIII и XIX вв. Акварелисты А. и Р. Козенс, Гертин. Декоративно-прикладное искусство. Мебель (Чиппендейл). Керамика (Дж. Веджвуд).
44	Искусство Италии XVIII века	Историческая периодизация искусства Италии XVIII в. Развитие тенденций позднего барокко, рококо, классицизма и реализма в искусстве Италии. Роль театра и музыки в искусстве Италии. Упадок традиционной системы покровительства, роль иноземных заказчиков и вкусов на развитие искусства, увеличение доли частного заказа в системе социального функционирования искусства. Главные художественные центры. Значение Рима, Неаполя и Венеции как важнейших интернациональных художественных центров и рынков искусства. Взаимодействие итальянской художественной школы с искусством Франции и Германии. Работа итальянских мастеров при королевских дворах Европы. *Архитектура***.** Роль итальянской архитектуры в развитии европейского зодчества. Проблема взаимодействия позднебарочных, рокайльных и классицистических черт в архитектуре XVIII в. Развитие градостроительных принципов классицизма. Римская архитектура XVIII в. Архитектурная риторика «римского духа». Творчество Алессандро Галилеи. Фасад и площадь базилики Сан Джованни ин Латерано. Фасад церкви Сан Джованни Фиорентино. Творчество Фердинандо Фуга. Перестройка западного фасада базилики Санта Мария Маджоре. Использование позднебарочных архитектурных форм. Палаццо делла Консульта и Палаццо Корсини - образцы дворцовой архитектуры XVIII века. Роль античного Рима и

		его «мифологии» в формирован ансамблей «малого римского барокко» (barocchetto romano). Новые принципы организации городского пространства. Ансамбль площади Сант Иньяцио. Ансамбль Фонтана Треви. Взаимодействие архитектуры, скульптуры и городского пространства в ансамбле площади. Архитектура Пьемонта и творчество архитектора Филиппо Ювары. Туринская архитектурная школа. Идеи Просвещения в деле государственного регулирования строительства. Роль сценографии и театра в организации взаимодействия здания с пространственным окружением. Палаццо Мадама в Турине. Ансамбль загородной королевской резиденции Ступиниджи близ Турина. Театральные эффекты. Архитектура Неаполя времени правления Карла III Бурбона. *Живопись***.** Творчество Джузеппе Мария Креспи и развитие реализма в итальянской живописи XVIII в. Демифологизация мифа. Развитие светской кабинетной живописи. Усиление черт рококо в его поздних работах. Развитие жанра пейзажа в итальянской живописи XVIII века. Крестьянские жанры Джакомо Черути. Обращение к традициям «живописи реальности» барокко, использование манеры Караваджо и мастеров его круга, эстетизация обыденного. Влияние идей Просвещения на стилистику и содержание портретов Гисланди. Рим - центр итальянского и интернационального классицизма. Роль идей И. Винкельмана и творчества Антона Рафаэля Менгса в развитии академизма, как творческого метода. Помпео Батони - ведущий представитель римского академизма: принципы «науки живописи», художественная практика. Архитектурная ведута в творчестве Джованни Паоло Паннини. Джованни Баттиста Пиранези - гравер и архитектор. Предромантические черты творчества Пиранези. Венецианская школа XVIII в. Развитие черт рококо и позднего барокко. Роль венецианской Академии художеств в организации художественной жизни города и распространении идей неоклассицизма. Творчество Джованни Антонио Пеллегрини, Джованни Баттиста Питони, Розальба Карьера, их деятельность при европейских дворах. Пейзаж и мифологические сценки Себастьяно и Марко Риччи. Творчество Джованни Баттист Пьяццетты. Своеобразие его «жанров». Портреты-типы

		Пьяццетты. Влияние идей Просвещения на городские «жанры» Пьетро Лонги. Развитие венецианской ведуты. Творчество Каналетто и Белотто. Жанр архитектурной фантазии - «каприччо». Творчество Франческо и Джанантонио Гварди. Создание панорамных ведут и камерных живописных «каприччо». Рождение пейзажа-настроения. Предромантические черты живописи Гварди. Эпилог развития венецианской живописи XVIII в. Джованни Баттиста Тьеполо - мастер декоративной живописи позднего барокко. Украшение капеллы Дольфин в соборе в Удине. Росписи в Венеции (Палаццо Клеричи, Палаццо Пезаро, Палаццо Пизани, Палаццо Санди, Палаццо Реццонико). Ансамбль парадного зала Палаццо Лабиа в Венеции. Религиозная живопись. Обращение к историческим и литературным сюжетам, характер их образной интерпретации. Творчество Джан Доменико Тьеполо. Влияние творчества Тьеполо и его сына на искусство романтизма.
45	Искусство Испании XVIII века	*Общая характеристика художественной культуры Испании XVIII века.* Борьба за испанское наследство и политическое ослабление Испании. Период упадка национальной художественной школы, рост влияние иностранных художников, работавших при дворе Филиппа V и Карла III, усиление регламентации и диктата вкусов двора. Тесные контакты с другими национальными художественными школами, в первую очередь с Италией и Францией. Полистиличность искусства. Рост влияния идей Просвещения и социальной критики. Развитие национальной литературы и светской поэзии. *Архитектура***.** Развитие черт позднего барокко в культовой и гражданской архитектуре. Ансамблевость монументально-декоративных решений. Синтез искусств в образах ансамблей культовых и дворцовых зданий. Черты классицизма и рококо в столичной архитектуре Испании. Творчество Вентуры Родригеса и Хуана де Вильянуэва, основных проводников неоклассицизма. Развитие национальных тенденций в испанской архитектуре. Поздний стиль чурригереско – одно из направлений архитектуры испанского барокко. Архитектурные династии Фигероа в Севилье и Чурригера в Мадриде. Творчество Хосе Бонито де Чурригеры (оформление алтаря церкви Сан Эстебан). Творчество династии Фигероа в Севилье. Сочетание классических архитектурных мотивов с орнаментальными формами в стиле мудехар.

		Скульптура. Создание монументальных ансамблей ретабло. Рост натуралистических тенденций в скульптуре (Франсиско Сарсильо). Развитие *декоративно-прикладного искусства.* Образование гобеленной и фарфоровой мануфактур. Расцвет традиционной для Испании керамики. Обработка металла. *Живопись***.** Рост влияния итальянской и французской живописи. Работа при дворе иностранных мастеров (французы Мишель-Анж Уасс, Луи-Мишель Ванлоо, немец Антон Рафа Менгс, итальянцы Амигони, Коррадо Джаквинто, Джованни Баттиста Тьеполо). Деятельность Академии Сан Фернандо в Мадриде и ее роль в укреплении позиций академизма в придворном искусстве. Творчество Ф. Байеу и М. Маэлья. Роль гобеленовой мануфактуры Санта Барбара в усилении влияния французского рококо. Сценки из жизни испанской аристократии. Натюрморты Луиса Мелендеса. Творчество Франсиско Гойи - эпилог развития национальной живописной школы XVII—XVIII вв. Раннее творчество Гойи, истоки его живописной манеры. Острое чувство народной жизни и национального характера в живописи Гойи. Гойя-портретист. Парадный портрет в творчестве Гойи. Зрелое и позднее творчество Гойи. «Маха одетая» и «Маха обнаженная». Монументально- декоративные циклы 1790-х. Гойя – исторический живописец. Графические серии Гойи: «Капричос» и «Бедствия войны». Предромантизм Гойи. Эмиграция во Францию. Поздние произведения Гойи и их влияние на живопись французского романтизма. Место испанской художественной школы в европейском искусстве XVII-XVIII вв
8 семестр (18 недель).		
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА		
46	Введение в изучение западноевропейского искусства XIX века.	Проблема периодизации искусства XIX века и роль французской революции 1789 года в развитии культуры Западной Европы. Локальные периодизации в искусстве разных национальных школ (стили Директории, Консульства, Империи, Реставрации, Июльской монархии, Второй республики и Второй Империи, Третьей республики в искусстве Франции), (георгианский и викторианский периоды в искусстве Англии), (стили бидермайер и грюндерцайт в искусстве Германии). Специфика стилевого развития западноевропейского

		искусства XIX века. Феномен полистилизма. Неоклассицизм. Социокультурные основания возрождения классицистических идеалов в искусстве второй половины XVIII – начала XIX века. Образ Рима и Италии в формировании классицистических идей западноевропейской живописи. Романтизм, его истоки, периодизация, география, основные представители. Основные темы и проблемы искусства XIX столетия. Эволюция мировоззренческих и культурных парадигм. Буржуазное общество и изменение принципов функционирования искусства. Искусство и социально-политические проблемы. Искусство и история. Искусство и литература. Искусство и проблема национального самоопределения. Особенности художественного процесса. Художественная жизнь и развитие художественного образования в XIX веке. Проблема академизма. Академия как социокультурный институт, ее цели. Художественная политика Академии изящных искусств и Школы изящных искусств во Франции. Академизм как официальная государственная нормативная доктрина. Формирование музейной среды и особенности выставочной деятельности. Парижский Салон. Парижские Салоны – арена столкновений официального искусства и новых направлений (романтизм, реализм) в художественной жизни Франции. Роль фотографии в западноевропейской живописи XIX века.
Западноевропейское искусство первой половины XIX века.		
47	Искусство Франции периода Великой Французской революции и Первой Империи. Архитектура, Живопись. Скульптура	*Искусство Франции периода Великой Французской революции Первой Империи* Великая Французская революция в истории культуры Западной Европы XIX века. Реформы в области культуры, пересмотр функций и значения искусства. Оформление массовых революционных праздников и мероприятий как новая форма социокультурной деятельности и синтетического искусства. Неоклассицизм в искусстве периода Революции: идеи, образы, идеалы. Революционный неоклассицизм и античное наследие. *Архитектура* в период революции. Сокращение активного строительства, обустройство и переосмысление городского пространства. Проекты перепланировки Парижа. Проекты монументальных сооружений. Утопические проекты и феномен

		«бумажной

		архитектуры». Творчество Клода Никола Леду (1736—1806), Неоклассицизм как официальный художественный язык архитектуры периода Империи. Градостроительные проекты. Мемориальные и триумфальные сооружения в Париже. Стиль ампир. Деятельность архитекторов Ш. Персье и П. Фонтена. Градостроительные проекты нового стиля. Реконструкция Лувра и Тюильри. Ампир в декорации интерьеров. «Этрусский стиль» и «первая египтомания». Неоготика: реставрация и концепции средневекового искусства (братья Буассере, Э. Виолле-де-Дюк). *Изобразительное искусство*. Творчество Ж.-Л. Давида(1748-1825). Общественная и политическая деятельность Жака Луи Давида. Значение античного наследия в творчестве. Особенности стиля и жанровых принципов. Творчество Давида в период Консульства и Империи. Портретный жанр. Революционный классицизм Давида: принципы стиля. Судьба и творчество художника после Великой Французской Революции. Творчество Давида в период Империи. Первый живописец императора. Поздний Брюссельский период. Классицизм в творчестве Пьера Нарсиса Герена (1774—1833). Предромантизм и сентиментализм в творчестве Пьера Прюдона (1758-1823), Влияние «Духа христианства» Шатобриана. Непокорный ученик Давида А.Л. Жироде-Триозон (1767-1824). Батальный жанр. П.Прюдон. Антуан Гро (1771—1835). Судьбы исторической картины в первой половине XIX века. Оссианство в живописи наполеоновского времени (работы Жироде-Триазона, Жерара, Энгра). Пейзаж. Классический пейзаж Пьера Анри Валенсьена (1750—1819). Бытовой жанр. Жанровые сцены Луи Леопольда Буальи (1761—1845), Мартина Дролинга (1752—1817). Творчество Ф. Жерара (1770-1837). Интерьеры Леона Кошеро (1793—1817). Творчество Ж.-О.Д. Энгра (1780-1867). Академическая основа стиля и поиски новой тематики. Портреты Энгра. Энгр и «стиль неогрек». Литературные сюжеты и темы национальной истории. Эстетика французского романтизма. Литература и ее влияние на изобразительное искусство. Развитие идей романтизма Р. Шатобрианом. «Гений христианства» и его значение в европейской культуре. Романтическая

		битва. Салоны 1824 и 1827 гг. Творчество Теодора Жерико (1791-1824). Ранние работы периода Империи. Эволюция стиля от римского «Бега свободных лошадей» до английского полотна «Скачки в Эпсоме». Обращение к актуальным событиям современности. Серия литографий на темы войны. «Плот «Медузы». Английский период. «Большая английская сюита». Серия портретов умалишенных. Новаторство Жерико в области графики и скульптуры. Эжен Делакруа (1798-1863). Ученичество и формирование стиля. Дебют в Салоне 1822 года. «Ладья Данте». Обращение к актуальным современным событиям. «Резня на острове Хиос». Эволюция техники живописи и новые принципы композиции. Обновление и расширение жанровой системы (исторические темы, литературные сюжеты, революционные мотивы, религиозный жанр, обращение к экзотике и увлечение востоком, романтический портрет и т.д.) Работы в области монументального искусства. Особенности монументального стиля. Росписи в галерее Аполлона в Лувре, Бурбонского дворца, Люксембургского дворца. Росписей капеллы Ангелов в церкви Сен Сюльпис. Графика Делакруа. Творчество Теодора Шассерио (1819-1856). Портрет и исторический жанр в творчестве художника. Экзотизмы. Синтез принципов Энгра и Делакруа. Монументальное искусство. Аллегорический цикл Почетной лестницы Счетной палаты, религиозные росписи в церквях Сен Мерри, Сен Филипп дю Руль. Влияние Шассерио на современников. Романтическая жанровая живопись – Орас Верне (1789-1875); романтический «историзм» - П. Деларош (1797-1856). Популяризация романтических идей у А. Шеффера, Л. Буланже, А.Г. Декана, Ж.О. Ренье. *Эклектика и салонный вкус.* Портрет Ш. Шаплена и Ф. Винтерхальтера. ТворчествоА.В. Бугро. Необарокко. Стиль «неогрек». Интерпретация античности у Л. Жерома, А.В. Бугро, А. Кабанеля, Т. Кутюр. Салонное искусство в «Салонах Марсова поля» и «Салонах Елисейских полей». *Скульптура*. Особенности развития французской и европейской скульптуры первой половины XIX века. Академический

		образец и влияние идей И. Винкельмана. Неоклассицизма и творчество Антонио Кановы. Б. Торвальдсен. Мемориальная скульптура первой половины XIX века. Обновление концепции рельефа. Портрет и аллегорический жанр в творчестве Ж. Шинара, Ф.Ж. Бозио. Завершение неоклассической традиции в творчестве А. Гильдебранда. Романтические тенденции в скульптуре Франции. Поиск новых образов и тем. Ф. Рюд. Анималистическая скульптура. А. Бари.
48	Французская живопись середины XIX столетия.	Реалистические тенденции в изобразительном искусстве середины XIX века. Реализм: определение понятия. Связи между натурализмом в литературе и реализмом в изобразительном искусстве. Поиск «истины в искусстве»: варианты концепций. Феномен О. Домье (1808-1879). «Религиозный реализм» Франсуа Милле (1814-1875). Крестьянская тема в творчестве Ж.Ф. Милле. Творчество Курбе (1819-1877) в контексте французского реализма. Жанровая картина в творчестве Курбе и эволюция станковизма в XIX веке. «Реальная аллегория» и манифест реализма. Живописная техника. Пейзаж в творчестве Курбе. Курбе и импрессионизм. Курбе и постимпрессионизм. Роль пейзажа в развитии реализма как стилистического направления, вариативности реалистических концепций. Становление и развитие французской пейзажной живописи в XIX веке. К. Коро и реформа классической традиции. Влияние английского пейзажа. Барбизонская школа. Роль натурных наблюдений в методе художников барбизонской школы. Творчество Т. Руссо (1812-1867), Ж. Дюпре (1811-1889), Д. де ля Пенья (1807- 1876), Ш. Добиньи (1817-1878).
49	Искусство Испании	*Творчество Франсиско Гойи (1746-1828).* Ранний период. Сложение стиля, влияние рококо, Дж. Б. Тьеполо. Работа над проектами для мануфактуры шпалер Санта Барбара в Мадриде. Статус официального живописца Карла IV. Портретный жанр в творчестве Гойи. Портреты королевской семьи. Станковая живопись. Гойя-график. Графическая серия «Капричос». Монументальное искусство. Роспись Сант Антонио делла Флорида в Мадриде. Творчество периода наполеоновских войн и оккупации Испании. «Расстрел повстанцев в Мадриде в ночь со 2 на 3 мая 1808». Позднее творчество. Роспись «Дома глухого»: проблемы реконструкции и интерпретации.

		Графика позднего периода, особенности техники, тематика, проблемы толкования смысла. Графические серии «Дезастрес де ла герра» («Бедствия войны»), «Диспаратос». Серия «Тавромахия». Французский период. Гойя и романтизм. Влияние Гойи на искусство XIX и XX веков. Творчество Леонардо Аленсы (1807—1845). Романтизм в творчестве Эухенио Лукаса (1824—1870). Историческая живопись. Висенте Пальмароли (1834—1896), Эдуарде Росалес (1836—1873), Антонио Хисберт (1835—1902). Испанский пейзаж. Жанровая живопись Хосе Хименеса Аранды (1837—1903) Творчество Мариано Фортуни (1838—1874). *Испанская архитектура XIX века.* Реставрация средневековой архитектуры. Историзм в архитектуре и эклектическое направление. Эмилио Аюсо, 1845—1891). Архитектура и скульптора Артуро Мелида-и-Алинари (1848—1902), Испания на Международной выставке 1889 г. в Париже.
50	Искусство Англии первой половины XIX века	*Архитектура*. Особенности неоклассицизма XIX века. Творчество Дж. Соуна. Градостроительные проекты Дж. Нэша. Музей в типологии английской архитектуры XIX века. Неоготика. Обоснование неоготики в теориях Дж.Рескина и У.Морриса. Дж. Уайетт и О. Пьюджин. Неостили в гражданской архитектуре. Викторианский стиль в архитектуре Англии. Романтизм в английской живописи. Тенденции предромантизма в художественной культуре конца XVIII века: проблемы определения. Сентиментализм. Интерпретация античного наследия. Неоклассицизм и «готическое возрождение». Влияние идей «Бури и натиска». Творчество Асмуса Якоба Карстенса (1754-1798). Графика Дж. Флаксмана. Основные тенденции развития английской графики. Развитие ксилографии. Творчество Т.Бьюика. Карикатура. Джеймс Гилрей (1757—1815). Бытовая сатира Томаса Роулендсона (1756—1827). Джордж Крейкшенк (1792— 1878). Английская акварель (А.Козенс, Т.Гертин, Дж.С.Котмен). Пейзажи Дж.Крома из Нориджа. Ранний романтизм. Иоганн Генрих Фюсли (1741-1825): основные темы и сюжеты, интерпретация мифологии Северной Европы, особенности стиля. Уильям

		Блейк (1757-1827), поэзия и живопись. Выработка

		индивидуального художественного стиля. Творчество С.Палмера. Романтизм в английской литературе и изобразительном искусстве. Значение творчества Байрона для оформления идей культуры романтизма. Английская романтическая поэзия. Творчество Шелли, Китса, «Озерной школы». Пейзаж как ведущий жанр английского романтизма. Две концепции пейзажа: Джон Констебл и Уильям Тернер. Творчество Джона Констебля (1776-1837). Сложение типа английского национального пейзажа. Пленер как творческий метод. Этюд, эскиз и картина. Карандашные штудии. Пейзажные серии Констебля. «Большие пейзажи». Сепия и акварель в творчестве Констебля. Участие в парижском Салоне 1824. Школа Констебля. Творчество Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера (1775-1851). Натурное наблюдение и натурный этюд в художественном методе Тернера. Эволюция живописной техники. Проблема света и цвета. Новые концепции пейзажей: аллегория, драма, катастрофа. Фантазия и реальность в пейзаже. Пейзаж «Дождь, пар, скорость». Живописная техника. Теоретические исследования в области цвета. Тернер и символизм. Английская портретная живопись первой половины XIX века. Генри Реберн (1756—1823). Томас Лауренс (1769—1830). Судьба исторического жанра. Бонингтон. Уильям Этти (1787—1849) Жанровая живопись XIX века. Бен Маршал (1767—1835). Дэвид Уилки (1785—1841), Уильям Малреди (1786—1863). Анималистически-спортивный жанр.
51	Искусство Германии первой половины XIX века	*Архитектура* Германии первой половины XIX столетия. От неоклассицизма и ампира к историзму. Интерпретация дорики в сооружениях К.-Г. Лангханс (1732—1808). Влияние французского ампира. Карл Фридрих Шинкель (1781—1841). Лео фон Кленце (1784 — 1884): от Мюнхена до Петербурга. Градостроительные проекты. Реконструкция Мюнхена. Неоренессанс в немецкой архитектуре XIX века: Г. Земпер. Земпер как теоретик архитектуры. Полистилизм в немецкой архитектуре 1850-1860-х годов. *Изобразительное искусство.* Классицизм в немецкой скульптуре. Творчество Иоганна Готфрида Шадова (1764—1850). Жанр портрета и реалистические тенденции. Официальная линия в немецкой

		монументальной пластике Кристиан Даниэль Раух (1777 — 1857). Традиции А.Р.Менгса в творчестве А.Кауфман, А.Тишбейна. Классицистический пейзаж Й.Ф.Хаккерта. Романтизм в немецком и австрийском искусстве. Истоки романтизма. Йенские романтики. Движение «Бури и натиска». Сложение теории романтизма под влиянием трудов немецких философов И. Канта («Критика способности суждения»), Ф. Шеллинга («Философия искусства»). Творчество Ф. Новалиса. Л. Тика, В. Вакенродера: поиск новых тем, героев, символов и средств выразительности. Традиции Гоффмана и Гете. Гете о современном искусстве. Пантеизм романтического мировоззрения, художественно-эстетическая идея «Gesammtkunstwerk». Обращение романтиков к традициям древней и средневековой национальной культуры. «Классицистический» романтизм и его представители в немецкой живописной школе. Творчество Филиппа Отто Рунге (1777—1810), его роль в становлении немецкого романтизма. Цикл «Времена суток». Символическое направление в романтической живописи и пейзаж. Каспар Давид Фридрих (1774-1840). Поиск принципов обновления символико-аллегорического языка искусства, переосмысление классических «иконографических схем» символико-аллегорических жанров. Готическая тема в творчестве Фридриха. Циклы. Натурные наблюдения и символизм. Техника живописи Фридриха. Графика. Влияние на развитие пейзажного жанра. Пейзаж круга Фридриха (Г.Ф. Керстинг, И.К.К. Даль) и последователей (К.Ф. Лессинг, К. Блехен, А.Л. Рихтер). Дрезденская школа романтиков. Христианский романтизм. «Братство св. Луки». Творчество Назарейцев как романтический бунт против академизма. Два вектора развития – ориентация на «средневековое, немецкое» и «классическое, итальянское». Монументальное искусство назарейцев. Росписи виллы Массимо в Риме. Ф. Пфорр (1788-1812). Развитие графики. Идеи католического обновления и возрождение «истинного монументального христианского искусства». Творчество Ф. Овербека (1789-1869). Возрождение религиозного искусства. П.

		Корнелиус (1783-1867). Попытка соединения итальянской и немецкой линий

		– практика работы в Италии (росписи «История Иосифа» на вилле Бартольди»). Возвращение на родину. Традиции назарейства. Дюссельдорсфкая академия. Реалистические тенденции в немецкой живописи. Портретный жанр в творчестве Карла Бегаса (1794-1854). Творчество Франца Крюгера (1797-1857). Национально-исторические темы в творчестве Альфреда Ретеля. Росписи императорской залы ратуши в Ахене. Графические сюиты «Пляска смерти» и «Еще одна пляска смерти». Росписи М. фон Швинда. Мифологический и сказочный жанр в немецкой живописи. А.Л. Рихтер, иллюстрации к сказкам Андерсена и др. Творчество Карла Шпицвега (1808—1885). Судьба исторического жанра. Творчество Ф.Т. Гильдебрандта и др. Критическое направление в немецком реализме. Карл Хюбнер (1814—1879). Вильгельм Иозеф Хейне (1813—1839). Общество «Этюдник» и традиции дюссельдорфской школы.
Искусство Западной Европы второй половины XIX века		
52	Искусство Франции второй половины XIX века.	Эпоха Наполеона III и искусство Второй империи (1852-1870). Историзм и эклектика в искусстве. *Архитектура*. Новая концепция синтеза искусств. Ш.Гарнье. Градостроительная политика барона Ж.Э. Османна. Османизация Парижа и сотворение современного города. *Скульптура*. Французская пластика периода Второй империи. Творчество А. Бари (1796-1875). Интерес к традициям греческой архаики и эллинистической пластики. Монументальная и камерная формы анималистической скульптуры. Творчество Ж-Б. Карпо (1827-1875). Обращение к экспрессии Микеланджело, французского барокко и рококо. Монументальная скульптура. Портрет в творчестве Карпо. *Живопись*. Официальное искусство периода Второй империи. Академизмвторой половины XIX века. Появление свободных мастерских. Парижские Салоны в художественной жизни Франции - арена столкновений официального искусства и новых направлений. Поздний период творчества Ж.О.Д. Энгра и Э. Делакруа. Творчество Т. Кутюра, А. Кабанеля, А.В. Бугро. Салонный портрет и художники-космополиты (Ф. К. Винтерхальтер). Творчество Э. Мане. Сложение стиля и творческий диалог

		со старыми мастерами. «Завтрак на траве». «Олимпия».

		Феномен «Салона отверженных». Мане и импрессионизм. Живописная техника, обновление жанровой системы. Современная тема в творчестве художника. Истоки современного искусства в живописи Мане. Новая система станковой живописи – импрессионизм. Художественная жизнь во Франции в период импрессионистического движения. Восточные влияния и японизмы в сложении концепции импрессионистической картины. Истина и объективность, переосмысление категории композиции и колорита в искусстве импрессионизма. Специфика импрессионистической техники, значение пленэра. Сообщество импрессионистов и полемика с академизмом. Выставочная деятельность. Импрессионизм за пределами Франции, распространение импрессионизма в других национальных школах. Основные мастера импрессионизма (К. Моне, А. Сислей, К. Писсарро, О. Ренуар, Э. Дега, Г. Кайботт, Б. Моризо и др.) и основные темы творчества, особенности индивидуальных стилей. От барбизонцев к импрессионистическому пейзажу. Творчество Клода Моне. Город Камилля Писсарро. Портретное искусство Ренуара. Париж глазами Дега. Значение импрессионизма для современного искусства. Немецкий импрессионизм: Макс Либерман, Л. Коринт.
53	Искусство Англии второй половины XIX века.	Викторианская эпоха в английском искусстве (1837-1901). Викторианский стиль в архитектуре. Неостили в английской архитектуре 1850-1970-х годов. Хрустальный дворец Дж. Пакстона. Роль Всемирных выставок в развитии английской архитектуры. Викторианская живопись. Проблемы позднего романтизма. Творчество Форда Мэдокса Брауна (1821— 1893). Влияние французского романтизма и немецких назарейцев на формирование стиля. Наиболее распространенные жанры викторианской живописи. Братство прерафаэлитов. Попытка возрождения монументальной живописи. Д.Г. Россетти, У.Х. Хант, Д. Э. Милле. Феномен прерафаэлизма. Эдуард Коли Берн-Джонс (1833—1898). Уильям Моррис (1834—1896).
54	Искусство Германии и Австрии второй половины XIX века.	Архитектура 1850-1860-х. Стилистическое многообразие. Неостили в архитектуре и тенденции эклектики. Неоренессанс. Творчество Г. Земпера. Градостроительные проекты. Работы в Дрездене, Вене, Берлине. Музейная архитектура. Земпер-теоретик архитектуры. Теория формы

		и функции, реализация в практике. Мюнхенская школа живописи. Исторический жанр в немецкой живописи. Проблема реализма. Творчество В. Лейбля, А. фон Менцеля, Х. фон Маре, В. фон Каульбаха.
55	Западноевропейская живопись конца XIX столетия	Особенности художественной жизни эпохи конца века. Кризис импрессионизма. Поиск новых путей развития основными мастерами импрессионизма. Постимпрессионизм: определение понятия. Основные художественные группировки конца XIX столетия. Группа Наби. Французский неоимпрессионизм и пуантилизм. Творчество Сёра и Синьяка. Творчество Ж. Сера. Формирование стиля и значение импрессионистического опыта. Темы и жанры творчества Сера. Место пленэрной живописи в создании пейзажных полотен. Создание «Общества независимых художников». Выставочная деятельность «Салона независимых» и ее значение в художественной жизни Парижа и Европы. Творчество В. Ван Гога, П. Гогена, А. де Тулуз-Лотрека – от импрессионизма к символизму и новым формам выразительности. Творчество Гогена. Бретонский период. Первое и второе пребывания на Таити. Творческий метод и стилистические особенности. Скульптура Гогена. Влияние искусства Гогена на современников, его значение для искусства XX века. Творчество П. Сезанна. Периодизация и эволюция творчества. Жанровое многообразие. Художественные принципы. Истоки современного искусства в творчестве Сезанна. Творчество В. Ван Гога. Особенности ранней живописной манеры. Сложение зрелого стиля. Ван Гог в Париже.

		Арльский период. Овернский период. Ван Гог и экспрессионизм. Живопись и графика Тулуз-Лотрека. Темы и сюжеты, сложение индивидуальной творческой манеры. Появление и распространение символизма в разных национальных школах. Теория символизма. Манифесты символистов. Развитие французского символизма. Пьер Пюви де Шаванн, О. Редон. Немецкий символизм. Франц фон Штук, Густав Климт, Ганс фон Маре, Арнольд Бёклин. Стиль модерн в европейской живописи. Развитие монументальных форм. Трансформация станковой живописи. Специфика символики и иконографии форм и

		их истоков в изобразительном искусстве. Живопись Г. Климта. Расцвет графики и книжной иллюстрации в ар-нуво *Скульптура*. Творчество О. Родена. Новизна стиля в контексте неоклассических и академических традиций. Темы и жанры в творчестве скульптора. Характеристика важнейших произведений. Проблема импрессионизма в скульптуре

4.2. Структура и объём видов учебной работы

Семестр 1 (16 недель)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОСТИ И ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ					
1	Введение в курс «История зарубежного искусства и культуры»	2			2
Первобытное искусство					
2	Введение в изучение первобытного искусства	2		2	4
3	Искусство эпохи палеолита	4		4	8
4	Искусство мезолита	2		4	6
5	Искусство эпохи неолита	4		6	10
6	Искусство бронзового века.	2		6	8
Искусство Древнего Востока					
7	Введение в изучение искусства и культуры Древнего Востока	2		6	8
8	Искусство цивилизаций Древней Месопотамии	6		6	12
9	Культура и искусство Древнего Египта	8		6	14

Семестр 2 (16 недель)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО					
1	Введение в изучение античного искусства и культуры	2		4	6
2	Эгейское искусство	2	2	8	12
3	Искусство Древней Греции	4	4	8	16
4	Искусство эллинизма	2	4	8	14

5	Культура и искусство этрусков и древних италийцев	2	2	6	10
6	Искусство Древнего Рима	4	4	4	14

Семестр 3 (16 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ					
1	Введение в историческое изучение средневекового искусства и культуры	2			2
2	Раннехристианское искусство	2	2	6	10
3	Искусство Византии	4	4	6	14
4	Искусство Западной Европы периода раннего средневековья	2	2	6	10
5	Романский стиль в западноевропейском искусстве - Архитектура - Скульптура - Живопись	2	2	6	10
6	Готический стиль в искусстве стран Западной Европы - Архитектура - Скульптура - Живопись	2	4	8	14
7	Поздняя готика в западноевропейской художественной культуре	2	2	8	12

Семестр 4 (16 недель)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ					
1	Введение в историческое изучение искусства Итальянского Возрождения	1	1	4	6
2	Искусство	3	3	8	14

	Проторенессанса. Архитектура. Скульптура. Живопись				
3	Искусство Раннего Возрождения. Архитектура. Скульптура. Живопись	6	6	8	20

4	Искусство Высокого Возрождения. Архитектура. Изобразительное искусство	3	3	10	16
5	Искусство Позднего Возрождения	3	3	10	16

Семестр 5 (16 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XV – XVI ВЕКОВ					
1	Введение в историческое изучение феномена Северного Возрождения	2		6	8
2	Искусство Нидерландов	10		8	18
3	Искусство Германии XV – XVI веков	8		8	16
4	Искусство Франции XV - XVI веков	6		6	12
5	Искусство Англии	2		6	8
6	Искусство Испании	4		6	10

Семестр 6 (16 недель)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА					
1	Введение в историческое изучение Западноевропейского искусства и культуры Нового времени	2		4	6
2	Искусство Италии XVII века. Архитектура. Скульптура. Живопись	4	2	4	10
3	Искусство Испании XVII века	2	4	6	12
4	Искусство Фландрии XVII века	2	4	8	14
5	Голландское искусство XVII века	2	4	8	14
6	Искусство Франции XVII века	2	2	6	10

7	Искусство Англии XVII века	2		4	6

Семестр 7 (16 недель)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА					
1	Культура стран Западной Европы	1	1	4	6
2	Искусство Франции XVIII века	5	5	8	18
3	Искусство Англии XVIII века	4	4	10	18
4	Искусство Италии XVIII века	3	3	10	16
5	Искусство Испании XVIII века	3	3	8	14

Семестр 8 (16 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА					
1	Введение в изучение западноевропейского искусства XIX века.	1		4	5
Западноевропейское искусство первой половины XIX века.					
2	Искусство Франции периода Великой Французской революции Первой Империи. Архитектура, Живопись. Скульптура	1	1	4	6
3	Французская живопись середины XIX столетия.	1	1	4	6
4	Искусство Испании	1	2	4	7
5	Искусство Англии первой половины XIX века	2	2	4	8
6	Искусство Германии первой половины XIX века	2	2	4	8
Искусство Западной Европы второй половины XIX века					
7	Искусство Франции второй половины XIX века.	2	2	4	8
8	Искусство Англии второй половины XIX века.	2	2	4	8
9	Искусство Германии и Австрии второй половины XIX века.	2	2	4	8
10	Западноевропейская живопись конца XIX столетия	2	2	4	8

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Занятия лекционного типа. **Практические занятия**.

Для проведения лекционных занятий и практических занятий по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» используется учебная аудитория оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа проектором, экраном, наглядными пособиями аудиовизуальными средствами: слайды, презентации.

Наглядные пособия:

- материалы методического фонда
- иллюстративный материал,
- слайды, презентации по темам лекций

5.3. Самостоятельная работа.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде академии.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

5.4. Промежуточная аттестация.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду академии и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.

6. Информационное обеспечение дисциплины

АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс].

Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/

Государственная Третьяковская галерея

https://www.tretyakovgallery.ru ГМИИ им Пушкина

https://pushkinmuseum.art

Лувр: http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp

Версаль: http://www.chateauversailles.fr/homepage

Музеи Рима: http://en.museiincomuneroma.it/

Государственные музеи Рима: http://poloromano.beniculturali.it/

Музеи Ватикана: http://mv.vatican.va/

Государственные музеи Венеции: http://www.polomuseale.venezia.beniculturali.it/

Городские музеи Венеции: http://www.visitmuve.it/

Каталог всех церквей Венеции: http://www.churchesofvenice.co.uk/index.htm

Каталог всех церквей Флоренции: http://www.churchesofflorence.com/

Музеи Флоренции: http://www.polomuseale.firenze.it/

http://www.firenzeturismo.it/florence-museum.html

Скульптура Уффици: https://www.digitalsculpture-uffizi.org/
Сиена Музейный комплекс:
http://www.santamariadellascala.com/w2d3/v3/view/sms2/newshome/index.html
Камера дельи Спози в палаццо Дукале
(Мантуя): http://www.cameradeglisposi.it/storia.asp
Музей Питти (Флренция): http://www.palazzopitti.it/site.php
Уфицци: http://www.uffizi.com/ и http://www.nuoviuffizi.it/
Вилла Фарнезина в Риме: http://www.villafarnesina.it/index.html
Музеи Кёльна: http://www.museenkoeln.de/homepage/default.asp
Государственные музеи Берлина: http://www.smb.museum/smb/home/index.php
Государственные музеи Дрездена: http://www.skd.museum/
Музеи Вены: http://www.khm.at/de/khm-portal/
Музе и Мюнхена: http://muenchen-ru.net/content/view/83/258/
Старая Пинактека (Мюнхен) http://www.pinakothek.de/alte-pinakothek
Метрополитен: http://www.metmuseum.org/
Музей Гетти: http://www.getty.edu/
Бостонский Изящных искусств: http://www.mfa.org/
Чикагский Арт Институт: http://www.artic.edu/aic/
Национальная галерея (Вашингтон): http://www.nga.gov/
Национальная галерея (Лондон): http://www.nationalgallery.org.uk/
Прадо: http://www.museodelprado.es/
Рейксмузеум (Амстердам): http://www.rijksmuseum.nl/
Глиптотека (Копенгаген): http://www.glyptoteket.dk/?frames=yes&language=en
Альбертина: http://www.albertina.at/jart/prj3/albertina/main.jart?reserve-mode=active&rel=de
Музей Акрополя: http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?la=1
Фриз Парфенона http://www.parthenonfrieze.gr/#/read
Пестум: http://www.paestumsites.it/
Британский музей http://www.britishmuseum.org/
Аббатство Клюни: http://www.musee-moyenage.fr/ang/index.html
Музей Карнавале: http://carnavalet.paris.fr/fr/home-du-site
Д'Орсе: http://www.musee-orsay.fr/
Дом Рубенса в Антверпене: http://www.rubenshuis.be/eCache/MCN/30/02/137.html
Музей Ван Гога: http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?lang=nl
Фонд Клода Моне в Живерни: http://www.fondation-monet.fr/fr/
Музей Родена: http://www.musee-rodin.fr/
Музей Делакруа: http://www.musee-delacroix.fr/fr/
Музей Майоля: http://www.museemaillol.com/
Музей Гюстава Моро: http://www.musee-moreau.fr/index_u1l2.htm

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Указывается наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов.

а) **основная учебная литература:**

1. Ильина, Т. В. История искусства западной Европы. От Античности до наших дней: учебник / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 330 с.
2. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446905 — Режим доступа: после авторизации.
3. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века / М.И. Козьякова. – Москва: Согласие, 2013. – 526с. – [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984
4. – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Яковлева, Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры: учебно-методическое пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, С. С. Ершова; под редакцией Н. А. Яковлевой. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 396 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111466 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Павлов, А.Ю. История искусств от первобытности до современности: учебное пособие / А.Ю. Павлов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 209с. – [Электронный ресурс].-URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=573330 – Режим доступа: для авториз.пользователей.
7. Андреев, А.Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ: настольная книга для любителей изящных искусств: с присовокуплением описания замечательнейших картин, находящихся в России, и 16 таблицами монограмм известнейших художников / А.Н. Андреев. – Санкт-Петербург: Издание книгопродавца и типографа Маврикия Осиповича Вольфа, 1857. – 310 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54299 – Текст: электронный.

б) **дополнительная литература:**

1. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, античность: учебник / под ред. М.В. Доброклонского, А.П.Чубовой. — 5-е изд., перераб. Москва: Сварог и К, 2008. – 372с.
2. История искусства зарубежных стран 17-18 веков: учебник [Текст] / под ред. В.И. Раздольской. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: В. Шевчук, 2009. – 499с.
3. История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение [Текст] / М.: Сварог и К, 2003. – 672с.
4. Мутер, Р. История живописи в XIX веке / Р. Мутер ; пер. З.А. Венгеровой. - Репр. изд. 1899 г. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - Т. I. - 386 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99871 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Мутер, Р. История живописи в XIX веке / Р. Мутер ; пер. З.А. Венгеровой. - Репр. изд. 1900 г. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - Т. II. - 501 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99873 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Мутер, Р. История живописи в XIX веке / Р. Мутер ; пер. З.А. Венгеровой. - Репр. изд. 1901-1092 гг. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - Т. III. - 468 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99875 — Режим доступа: для авториз. пользователей

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа;

1. ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary .
2. ЭБС «eLIBRARY.ru» https://elibrary.ru/.
3. Сайт библиотеки Академии https://academy-andriaka.ru/library/
4. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ . Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
5. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущей аттестации

8.2 Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1)

8.3 Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» (приложение 2)

Разработчики:

Доцент ГСЭД Иванова И.Ю.

Руководитель образовательной программы

ректор Андрияка С.Н.

Заведующий кафедрой ГСЭД

Иванова И.Ю.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «История зарубежного искусства и культуры»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры»

Шкала и критерии оценивания освоения компетенций:

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
5	Отлично *(Высокий уровень)*	Студент показывает высокий уровень теоретических знаний, умеет раскрыть сущность соответствующего явления истории и культуры, грамотно, логично, формулирует собственные суждения и оценки, аргументировано отстаивает собственную позицию по различным проблемам зарубежной культуры и искусства; демонстрирует свободное владение материалом и категориально-понятийным аппаратом истории искусства в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине, методы, приемы и техники анализа и интерпретации явлений разных видов искусства; умеет находить информацию и критически анализировать специальные тексты, использует основы теоретических знаний для формирования активной творческой и мировоззренческой позиции.
4	Хорошо *(Средний уровень)*	Студент показывает достаточный уровень теоретических знаний, умеет раскрыть сущность соответствующего явления истории искусства и культуры, грамотно, логично, формулирует собственные суждения и оценки, испытывает затруднения в аргументированном отстаивании собственной позиции по различным проблемам зарубежной культуры и искусства; с затруднениями владеет категориально- понятийным аппаратом истории искусства; слабо знаком с теоретическими концепциями зарубежной культуры, знает основные методы и приемы анализа явлений разных видов искусства; умеет находить информацию и критически анализировать специальные тексты
3	Удовлетворительно *(Низкий уровень)*	Студент слабо ориентируется в теоретических основах дисциплины, испытывает серьезные затруднения в использовании категориально-понятийного аппарата; допускает ошибки в характеристике основных этапов развития зарубежной культуры и искусства; испытывает затруднения в поиске и анализе информации; не может грамотно, логично и аргументированно выразить собственную позицию.
2	Неудовлетворительно *(Минимальный*	Студент не ориентируется в теоретическом материале дисциплины, с большими затруднениями владеет

	уровень не достигнут)	категориально-понятийным аппаратом истории искусства; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «История зарубежного искусства и культуры»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины
2. **Оценивание результатов обучения.**
   2.1 Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» осуществляется в соответствие с Положением о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
   2.2 Критерии оценивания определены в Приложении 1 (Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся) к программе учебной дисциплины «История зарубежного искусства и культуры»

3. **Текущий контроль и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков.**

Текущий контроль знаний используется для: оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) студентов; обеспечения своевременной обратной связи; коррекции обучения; активизации систематической самостоятельной работы студентов. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.

Текущий контроль осуществляется путём проверки выполненных учебных заданий, обсуждения и анализа ошибок. Учебные работы студентов оцениваются и учитывают достижения студентов по основным компонентам учебного плана. Оценки доводятся до сведения студентов.

Фонд оценочных средств для текущего контроля

Темы	***Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля***
Искусство цивилизаций Древней Месопотамии	*Собеседование, устный опрос, сообщения по теме* Вопросы для обсуждения: - Ассирийская монументальная живопись. - Ахеменидская архитектура, монументальное искусство.
Культура и искусство Древнего	*Собеседованбие, устный опрос, сообщения по теме* Вопросы для обсуждения:

Египта	- Египетское изобразительное искусство в эпоху Среднего Царства Солярные храмы эпохи Нового Царства - Египетское искусство Нового Царства в период правления фараона Эхнатона
Искусство Древней Греции	*Собеседование, устный опрос, сообщения по теме* Вопросы для обсуждения: - Скульптура «строгого стиля». - Творчество Мирона - Творчество Поликлета - Творчество Фидия. - Творчество Скопаса - Творчество Праксителя - Творчество Лисиппа. *Дискуссия, коллективное обсуждение* - Фронтонные композиции греческих храмов архаики и классики: особенности развития. - Образы скульптуры поздней классики и эллинизма
Искусство Древнего Рима	*Собеседование, устный опрос, сообщения по теме* - Основные типы архитектурных сооружений в Древнем Риме. - Храмовые постройки Древнего Рима эпохи республики и империи - Форумы Древнего Рима эпохи республики и империи *Дискуссия, коллективное обсуждение* - Стили помпейской живописи. - Римский скульптурный портрет: особенности развития
Готический стиль в искусстве стран Западной Европы - Архитектура - Скульптура - Живопись	*Собеседование, устный опрос, сообщения по теме* ~ Готическая скульптура. Особенности национальных школ. ~ Скульптура в готической архитектуре *Дискуссия, коллективное обсуждение* ~ Иконография готической живописи
Искусство Раннего Возрождения. Архитектура. Скульптура. Живопись	*Дискуссия, коллективное обсуждение* - Проблема ренессансного реализма.
Искусство Высокого Возрождения. Архитектура. Изобразительное искусство	*Дискуссия, коллективное обсуждение* - Художественные центры Высокого Возрождения: Флоренция, Рим, Венеция. - Маньеризм

Искусство Нидерландов	*Собеседование, устный опрос, сообщения по теме* Вопросы для обсуждения: - Нидерландский Романизм.

	- Искусство Возрождения в Нидерландах. Общая характеристика. - Творчество Л.Лейденского. - Творчество П.Брейгеля. *Дискуссия, коллективное обсуждение* - «Времена года» П.Брейгеля. - «Сад земных наслаждений» И.Босха
Искусство Фландрии XVII века	*Собеседование, устный опрос, сообщения по теме* Вопросы для обсуждения: - Бытовой жанр в голландской живописи 17 века - Портрет в голландском искусстве 17 века - Голландский натюрморт 17 века - Голландский пейзаж 17 века
Искусство Голландии XVII века	*Собеседование, устный опрос, сообщения по теме* Вопросы для обсуждения: - Фламандский натюрморт 17 века - Портрет во фламандской живописи 17 века - Фламандская жанровая живопись 17 века
Искусство Англии XVIII века	*Собеседование, устный опрос, сообщения по теме* Вопросы для обсуждения: ~ Феномен английского пейзажного парка. ~ Палладианство в английской архитектуре ~ Псевдоготика в английской архитектуре
Искусство Италии XVIII века	*Дискуссия, коллективное обсуждение* - Рим, Неаполь, Венеция – художественные центры европейского искусства XVIII в.
Искусство Испании XVIII века	*Собеседование, устный опрос, сообщения по теме* Вопросы для обсуждения: - Творчество Франсиско Гойи.

Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.

Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Студент продемонстрировал глубокое знание предусмотренного программой материала, умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
4	Хорошо (средний уровень)	Студент показал твердое знание основного (программного) материала, грамотные, без

		существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, умение применять теоретические положения при решении практической задачи.
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений.
2	Неудовлетворительно (уровень не достигнут)	Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины

Примеры типовых заданий к практическим занятиям

- Римский скульптурный портрет эпохи республики Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)
- Римский скульптурный портрет периода империи Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)
- Римский скульптурный портрет в музеях РФ

- Каролингская книжная миниатюра. Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Книжная иллюстрация второй половины 11 - 12 веков. Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Великие готические соборы Франции. Анализ одного из памятников (по выбору студента)

- Итальянский пейзаж 17 в. Сальватор Роза.
- Бытовой жанр в голландской живописи 17 века Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)
- Портрет в голландском искусстве 17 века Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)
- Голландский натюрморт 17 века Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Голландский пейзаж 17 века Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Фламандский натюрморт 17 века Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Жанр “бодегонес” в испанском искусстве 17 века.
- Портрет во фламандской живописи 17 века Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)
- Фламандская жанровая живопись 17 века Анализ одного из памятников (по выбору студента)

- Пейзаж в английской живописи XIX века Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)
- Портрет в английском искусстве XIX века Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Французский пейзаж XIX века Анализ одного из памятников (по выбору студента)

Примерный перечень тем докладов, сообщений, эссе, презентаций для самостоятельной работы

- Архитектурно-пластические комплексы в Сузах и Персеполе
- Искусство Древнего Урарту. Памятники архитектуры, монументальной живописи, прикладного искусства.
- Ассирийский и персидский монументальный рельеф: сравнительный анализ
- Росписи из гробницы царицы Нафертари и частных гробниц.
- Произведения древнеегипетского искусства в музеях РФ
- Геометрический и ориентализирующий стили греческой вазописи
- Чернофигурные и краснофигурные аттические вазы: основные формы, темы росписей, мастера.
- Зрелищные сооружения Древнего Рима эпохи республики и империи
- Франко-фламандская миниатюра. Бр.Лимбурги.
- Бургундская скульптура XIV-XV вв. К.Слютер.
- Замки Луары.
- Французский портрет XVI в.
- Школа Фонтенбло.
- Графика Рембрандта.
- Творчество Жоржа де Ла Тура и караваджизм во французском искусстве 17 века
- Жанр “бодегонес” в испанском искусстве 17 века.
- Портрет во французском искусстве 17 века

Критерии и шкала оценивания выполнения практических заданий:

1. Полнота и правильность выполнения практического задания;
2. Своевременность выполнения задания;
3. Самостоятельность решения

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Обучающимся задание выполнено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логических рассуждениях и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом.
4	Хорошо (средний уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и выполнении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, допущено не более

		двух несущественных ошибок, получен верный ответ.
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде.
2	Неудовлетворительно (минимальный уровень не достигнут)	Обучающимся задание не выполнено.

3.4. Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и комплексного оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта, зачета с оценкой и экзамена согласно рабочему учебному плану.

Список вопросов к промежуточной аттестации

Перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачет с оценкой (3 семестр))

1. Позднеримское искусство III-IV вв.
2. Раннехристианское изобразительное искусство
3. Раннехристианская архитектура
4. Ранневизантийское изобразительное искусство V-VI вв.
5. Ранневизантийская архитектура
6. Архитектура и мозаики Равенны IV-VI вв.
7. Искусство иконоборческого периода.
8. Искусство Византии Македонской эпохи.
9. Византийское искусство Комниновского периода.
10. Искусство Византии эпохи Палеологов (архитектура, скульптура, живопись)
11. Искусство варваров (V-X вв.)
12. Западноевропейская архитектура раннего средневековья: типология, стилистика, особенности национальных школ.
13. Книжная миниатюра раннего средневековья: типология, стилистика, особенности национальных школ.
14. Каролингское возрождение: общая характеристика.
15. Каролингская архитектура.
16. Каролингская книжная миниатюра.
17. Искусство Оттоновского возрождения
18. Формирование романской архитектурной системы в европейской архитектуре 950-1050 годов.
19. Романская архитектура Франции.
20. Романская скульптура Франции.
21. Романская монументальная живопись.
22. Книжная иллюстрация второй половины 11 - 12 веков.
23. Романская архитектура Германии

24. Готическая архитектурная система, ее технический и художественный смысл.
25. Готический собор, его конструкция и декорация.
26. Готическая архитектура: типология, эволюция, особенности национальных школ
27. Сложение готики в архитектуре Франции. Ранняя готика.
28. Великие готические соборы Франции. Зрелая готика в архитектуре Франции и его влияние на другие архитектурные школы.
29. Собор в Шартре: архитектура, скульптура, витраж.
30. Французская готическая скульптура
31. Готика в архитектуре Германии.
32. Готическая скульптура Германии
33. Готическая живопись: типология, стилистика, особенности национальных школ.

Перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачет с оценкой (4 семестр))

1. Архитектура Италии 13-14 веков
2. Проторенессанс и готика в архитектуре Тосканы 13-14 веков.
3. Пизанская школа скульптуры 13-14 веков
4. Творчество Джотто
5. Фрески Мазаччо в Капелле Бранкачи церкви Сайта Мария дель Кармине во Флоренции.
6. Живопись сиенской школы 14-15 веков
7. Архитектура раннего Возрождения в Италии: основные тенденции развития, основные школы, ведущие мастера
8. Дворцовая архитектура раннего Возрождения
9. Скульптура раннего Возрождения в Италии: тенденции развития, основные школы, ведущие мастера
10. Творчество Донателло.
11. Лоренцо Гиберти и общая характеристика ренессансного живописного рельефа.
12. Монументальная живопись кватроченто: тенденции развития, основные школы, ведущие мастера
13. Феррарская живопись второй половины 15 века.
14. Умбрийская живопись 15 века
15. Живопись венецианской школы в 15 веке
16. Творчество Боттичелли
17. Творчество Гирландайо
18. Андреа Мантенья и традиции падуанской школы живописи
19. Портрет в живописи раннего Возрождения.
20. Пейзаж в живописи Возрождения
21. Итальянская архитектура эпохи Высокого Возрождения: основные тенденции развития, основные школы, ведущие мастера
22. Живопись Леонардо да Винчи.
23. Рафаэль. Фрески ватиканских «Станц»
24. Рафаэль. Станковая живопись
25. Микеланджело-скульптор
26. Микеланджело. Роспись свода Сикстинской капеллы
27. Микеланджело. Капелла Медичи

28. Микеланджело. Гробница папы Юлия II
29. Творчество Тициана
30. Портрет в творчестве Тициана

Перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачет с оценкой (6 семестр)

1. Стиль барокко в архитектуре Италии 17 века
2. Бернини-архитектор
3. Творчество Франческо Борромини
4. Скульптура Бернини и итальянская пластика 17 века
5. Барокко в итальянской живописи
6. Академизм в итальянской живописи 17 века
7. Творчество Караваджо и караваджизм
8. Проблема синтеза архитектуры и живописи в итальянском искусстве 17 в. Мастера плафонной живописи.
9. Итальянский пейзаж 17 в. Сальватор Роза.
10. Творчество Рембрандта
11. Графика Рембрандта.
12. Творчество Франса Халса
13. Творчество Вермера
14. Бытовой жанр в голландской живописи 17 века
15. Портрет в голландском искусстве 17 века
16. Голландский натюрморт 17 века
17. Голландский пейзаж 17 века
18. Творчество Антониса ван Дейка
19. Творчество П.-П. Рубенса
20. Фламандский натюрморт 17 века
21. Портрет во фламандской живописи 17 века
22. Фламандская жанровая живопись 17 века
23. Живопись Испании первой половины 17 века: основные тенденции развития, основные школы, ведущие мастера
24. Творчество Х.Риберы
25. Творчество Сурбарана
26. Творчество Веласкеса
27. Жанр “бодегонес” в испанском искусстве 17 века.
28. Живопись Испании второй половины 17 века: основные тенденции развития, основные школы, ведущие мастера
29. Стиль барокко во французском искусстве 17 века
30. Классицизм во французском искусстве 17 века
31. Творчество Жоржа де Ла Тура и караваджизм во французском искусстве 17 века
32. Французская скульптура 17 века
33. Живопись Франции второй половины 17 века
34. Портрет во французском искусстве 17 века
35. Архитектура Франции 17 века

36. Творчество Пуссена

Перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамен (7 семестр))

1. Творчество А.Ватто
2. Творчество Ф.Буше
3. Стиль рококо во французской архитектуре XVIII века
4. Классицизм во французском искусстве XVIII века
5. Творчество Шардена
6. Творчество Фрагонара
7. Пейзаж во французской живописи XVIII века
8. Французская жанровая живопись XVIII века
9. Французская графика XVIII века
10. Натюрморт во французской живописи XVIII века
11. Портрет во французском искусстве XVIII века
12. Скульптура Франции XVIII века: стилистическое развитие, ведущие мастера
13. Творчество У. Хогарта
14. Творчество Рейнольдса
15. Творчество Гейнсборо
16. Архитектура Англии XVIII века: тенденции развития, стилевые особенности, ведущие мастера
17. Пейзаж в английской живописи XVIII века
18. Портрет в английском искусстве XVIII века
19. Жанровая живопись Англии XVIII века
20. Стиль рококо в немецкой архитектуре XVIII века
21. Европейская пастель XVIII века
22. Творчество Менгса
23. Итальянская архитектура XVIII века
24. Творчество Тьеполо
25. Академии художеств и европейский академизм XVIII века
26. Пейзаж в итальянской живописи XVIII века
27. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVIII века
28. Итальянская монументальная живопись XVIII века

Перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачет с оценкой (8 семестр))

1. Архитектура Франции. Первая половина XIX века.
2. Архитектура Германии XIX века
3. Архитектура Англии XIX века
4. Неоклассицизм в западноевропейской скульптуре XIX века
5. Пейзаж в английской живописи XIX века
6. Портрет в английском искусстве XIX века
7. Немецкий романтизм. Общая характеристика
8. Романтизм в живописи Франции
9. Реализм во французском искусстве XIX века
10. Французский пейзаж XIX века
11. Импрессионизм: общая характеристика

12. Европейская архитектура второй половины XIX века
13. Постимпрессионизм: общая характеристика
14. Неоимпрессионизм
15. Символизм в западноевропейском искусстве
16. Стиль модерн в искусстве стран Западной Европы
17. Бидермейер и поздний романтизм в европейской живописи
18. Академическое и салонное искусство середины XIX века
19. Романтизм в искусстве Англии
20. Прерафаэлиты и английское изобразительное искусство второй половины XIX века
21. Творчество Франсиско Гойи и испанское изобразительное искусство
22. Творчество Огюста Доменика Энгра
23. Графика Оноре Домье
24. Творчество Поля Гогена
25. Творчество Ван Гога
26. Творчество Сезанна
27. Творчество О. Родена
28. Графика в творчестве Тулуз-Лотрека

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Основное учебное подразделение:

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:
54.05.05. Живопись и изящные искусства
(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы
Живопись и изящные искусства
(наименование специализации

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (504 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**192**			**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**		
в том числе:											
Лекции	**128**			16	32	16	32	16	16		
Практические занятия (ПЗ)	**64**			16		16		16	16		
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**352**			40	40	40	76	76	40		
Форма промежуточной аттестации (Эк/ЗО/За)				ЗО	За	Э	За	Э	ЗО		
Общая трудоемкость:											
академических часов	**504**			72	72	72	108	108	72		
зачётных единиц	**14**			2	2	2	3	3	2		

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «История отечественного искусства и культуры» является: развитие понимания незаменимой роли искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области изобразительных и прикладных видов искусств.

Задачи курса:

- ознакомление со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями отечественного искусства, с творчеством наиболее характерных и выдающихся мастеров на примере произведений архитектуры, живописи и скульптуры;
- формирование навыков художественно-стилистического анализа произведений, владения искусствоведческой терминологией,
- развитие способности самостоятельного анализа основных этапов и закономерностей исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества
- формирование умения логично формулировать и излагать, аргументировано отстаивать собственное видение профессиональных и мировоззренческих проблем.

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля

Освоение обучающимися дисциплины «История отечественного искусства и культуры» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Шифр	**Наименование компетенции**	**Индикаторы формирования (достижения) компетенции**
УК -1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи
УК -5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Выявляет разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп на основе знаний этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира, включая мировые религии и философские учения УК-5.2 Анализирует основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции УК-5.3 Проявляет уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям российского государства, толерантность в восприятии социальных и культурных различий
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных	ОПК-5.1 Формулирует приемы и методики работы с научной литературой, основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки, интерпретации

	источников с использованием современных средств и технологий	информации из различных источников
ОПК-6	Способен анализировать процесс развития материальной культуры и изобразительного искусства в культурно-исторических контекстах и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, мировоззренческих, философских, эстетических идей	ОПК-6.1 Знает основные направления развития гуманитарных знаний, мировоззренческих, философских и эстетических идей в культурно-исторических контекстах ОПК-6.2 Выявляет особенности развития материальной культуры, стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах в культурно-исторических контекстах и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, мировоззренческих, философских и эстетических идей ОПК-6.3 Проявляет уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям, проявляет толерантность в восприятии социальных и культурных различий
ОПК-7	Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	ОПК-7.1 Идентифицирует исторические и художественные традиции современного общества, основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества ОПК-7.2 Анализирует объекты искусства в контексте исторических и художественных традиций современного общества
ОПК-8	Способен решать профессиональные задачи на основе комплексного знания значимых произведений в отечественной и мировой культуре	ОПК-8.1 Знает и характеризует значимые произведения искусства отечественной и мировой культуры
ОПК-9	Способен к формированию личных позиций и выражению своего отношения к поискам и течениям современном искусстве; к готовности участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах, фестивалях)	ОПК-9.2 Аргументировано отстаивает личную позицию к поискам и течениям в современном искусстве на основе анализа и оценки исторической информации
ОПК-13	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-13.1 Анализирует задачу и выбирает адекватные информационные технологии для её решения

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
3 семестр (16 недель)		
1.	Общая характеристика древнерусского искусства. Его периодизация и	Влияние исторических факторов на развитие русской художественной культуры. Истоки русского искусства периода Средних веков. Русское искусство 10 – 17 вв. в контексте существования христианства на Руси. Православие как духовная основа жизни русского народа и его культуры. Художественные

	историография.	связи с Византией. Местные и национальные особенности. Культурные контакты со странами Западной и Восточной Европы. Влияние дохристианских традиций. Вопросы периодизации древнерусского искусства. Роль различных видов искусства. Вопросы синтеза искусств.
2	Архитектура и монументальная живопись южных и юго-западных земель Киевской Руси конца 10 – начала 13 вв.	Строительная деятельность князя Владимира. Десятинная церковь (989-996) и проблемы реконструкции ее облика. Тип крестово-купольного храма и его символика. Фрагменты живописи и скульптуры из Десятинной церкви. Спасо-Преображенский собор в Чернигове (1030-е гг.). Золотые ворота. Композиционное и конструктивное решение Софийского собора (предположительно 1037 – начало 1040-х гг.). Монументальная живопись Киевской Руси. Система расположения изображений на стенах и сводах храма. Мозаики и фрески Софийского собора в Киеве. Формирование местных художественных школ.
3	Зодчество, скульптура и монументальная живопись Владимиро-Суздальской Руси	Культура Владимиро-Суздальской Руси. Крепостное и храмовое зодчество Юрия Долгорукого. Возвышение Владимира на Клязьме при Андрее Боголюбском. Возведение городских укреплений (Золотые ворота), Успенского собора, загородной резиденции Боголюбово по образцу Вышгорода под Киевом. Фрагменты росписей Успенского собора. Церковь Рождества Богородицы и лестничная башня с переходом в Боголюбово (1158-65). Церковь Покрова на Нерли. Период княжения Всеволода III Большое Гнездо и его сыновей. Перестройка Успенского собора во Владимире. Строительство Дмитриевского собора и особенности его скульптурной декорации. Собор Рождества Богородицы в Суздале (1222-25). Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (1230-34).
4	Архитектура и монументальная живопись Новгорода и Пскова 11 – начала 13 вв.	Софийский собор в Новгороде (1045-50) и особенности его объемно-пространственного решения. Сложение новгородской школы архитектуры. Николо-Дворищенский собор. Специфика объемно-пространственного решения Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, церкви Успенская и Святого Георгия в Старой Ладоге. Спаса на Нередице (1198). Активные культурные контакты с соседними княжествами. Работа в Новгороде смоленских мастеров. Новгородские фрески первой трети 12 в. в Софийском соборе (1108-09), Николо-Дворищенском соборе (ок. 1120), Рождественского собора Антониева монастыря (1125) и в башне Георгиевского собора Юрьева монастыря (конец 1120-х гг.). Самостоятельная интерпретация византийской традиции. Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове (ок. 1140). Иконографическая программа и художественная система. Росписи последней трети 12 в. Фрески церкви Святого Георгия в Старой Ладоге. Стенопись церкви Спаса на Нередице (1199). Иконографические особенности.
5	Русская	Вопросы изучения и реставрации русской иконы 11 – начала 13

	домонгольская икона и книжная миниатюра	вв. Символика иконы. Роль канона в православном искусстве. Вопрос национального своеобразия ранней русской иконописи. Роль византийских икон в древнерусской художественной культуре. Константинопольская икона Богоматери Владимирской (1120-е гг.), ее значение для русской культуры. Новгородские иконы середины 12 в. «Устюжское Благовещение», «Святой Георгий» из Юрьева монастыря, «Знамение» из Софийского собора в Новгороде. Константинопольские традиции и местные черты. Иконы последней трети 12 – начала 13 вв. «Спас Нерукотворный», «Ангел Златые власы». «Святитель Николай» (ок. 1200), «Десятинное Успение» (начало 13 в.), «Богоматерь с младенцем» из Успенского собора Московского Кремля. Иконопись Владимиро-Суздальской Руси. Икона Боголюбской Богоматери (ок. 1158), «Спас Эммануил с Архангелами» (1180-е гг.?), Деисусный чин с Богоматерью и Иоанном Предтечей. Монументальные иконы начала 13 в. «Святой Дмитрий Солунский» и «Ярославская Оранта». История изучения домонгольской книжной миниатюры. Основные места хранения. Киевская миниатюра 1050-80-х гг.: «Остромирово Евангелие» (1056-57), «Изборник Святослава» (1073), русские миниатюры «Трирской псалтыри» (1070-е гг.). Миниатюры начала 12 в. «Мстиславово Евангелие» (1108-17), «Евангелие Юрьева монастыря» (1120-28). Особенности стиля. Связь книжных миниатюр с ювелирным искусством. Новгородская миниатюра 12 в. «Пантелеймоново Евангелие». Галицко-Волынская миниатюра. Миниатюра начала 13 в. Владимиро-Суздальских земель.
4 семестр (16 недель)		
1.	Новгородская и псковская архитектура конца 13–16 вв.	Особенности исторического развития Новгорода. Церковь Николы на Липне (1292). Церковь Спаса Преображения на Ковалёве близ Новгорода (1345). Успения на Волотовом поле (1352). Проникновение элементов романской и готической архитектуры в новгородское зодчество. Церкви *Фёдора Стратилата на Ручье* (1360–61), Петра и Павла на Славне (1367), Спаса на Ильине улице (1374). Церкви начала 15 в.: Святых Петра и Павла в Кожевниках (1406), Власия на Волосове улице (1407). Присоединение к Московскому великому княжеству. Возведение кирпичного кремля в Новгороде (1484–99). Новгородский вариант «московского стиля» середины 16 в. – Троицкая церковь Духова монастыря (1557). Формирование псковской местной архитектурной школы. Церковь Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1310-11). Пластическая выразительность псковских памятников. Традиционность псковских храмов 16 в.
2	Новгородские и псковские фрески и иконы 14 – 15 вв.	Монументальная живопись. Художественные особенности псковских и новгородских фресок. Росписи собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове (1313). Программа росписи и стиль. Фрагменты росписи церквей

		Довмонтова города. Расцвет новгородской монументальной живописи во второй половине 14 – начале 15 вв. 2 направления: «экспрессивное» (фрески церквей Успения на Волотове поле, 1363 или 1380-е гг.; Спаса на Ильине улице, 1378, Феофан Грек; Фёдора Стратилата на Ручью, 1380-е гг.) и «классицизирующее» (фрески церквей Спаса Преображения на Ковалёве (1380), Рождества Христова на Красном поле (1380–90-е гг.). Росписи середины 15 в. Фрески Успенской церкви в Мелётово (1469). Отдельные фресковые композиции на фасадах церквей 14-16 вв. Иконопись. Развитие новгородской иконы в середине 13 в. «Богоматерь Знамение» из собрания П.Д. Корина. Монументальные образы «Святой Николай» из Духова монастыря и «Святой Николай» 1294 г. Краснофонные иконы 14-15 вв. Миниатюры Симоновского Евангелия (1270). Отражение в иконе исторических событий («Чудо от иконы Знамение»). Новгородский извод иконы «Покров Богоматери». Икона «Отечество». Новгородские иконы 15 в. Изображения «избранных» святых. «Северные письма». Псковская иконопись конца 13 – 16 вв. Соотношение местных черт и влияние новгородской школы. Проблема датировки псковских икон. «Византинизирующее» и «архаическое» направления.
3	Архитектура Москвы 14 – начала 15 вв.	Возвышение Москвы в первой половине 14 в. Московская архитектура второй четверти 14 в. Успенский собор, церковь–колокольня Иоанна Лествичника, церкви Спаса на Бору, Архангела Михаила и Богоявления. Архитектура 1360-70-х гг. Основание Чудова монастыря (1365). Белокаменные укрепления московского кремля (1367). Строительство монастырей вокруг Москвы (Благовещенский Киржацкий, 1358). Каменное строительство в Коломне (церковь Иоанна Предтечи на Городище), Серпухове и Можайске в конце 14 в Раннемосковская архитектура конца 14 в. Церковь Рождества Богородицы на Сенях (1393-94). Отличие конструктивного решения и техники белокаменной кладки от домонгольской традиции. Подклет Благовещенского собора (1395). Архитектурная деятельность Юрия Звенигородского. Княжеская церковь Успения на Городке (ок. 1400) и монастырская церковь Рождества Богородицы в Савино-Сторожевском монастыре (1420-е гг.). Троицкая церковь Троице-Сергиева монастыря (1422-23) и собор Спаса Нерукотворного Андроникова монастыря (середина 1420-х гг.).
4	Московская школа живописи 14 – начала 15 вв.	Иконопись 14 века, вопрос сохранности и атрибуции. Иконы «Спас оплечный» (1320-е гг.), «Спас Ярое око» (середина 14 в.). Работа греческих мастеров 1340-х гг. по росписи церквей Московского Кремля. Московские иконы второй половины 14 в. «Троица» из Успенского собора Кремля, «Борис и Глеб» из собрания Н.П. Лихачёва; «Борис и Глеб на конях», житийная икона «Борис и Глеб» из Коломны, «Никола» из Угрешского монастыря, «Богоматерь Одигитрия» из Троице-Сергиевой

		лавры. Творчество Феофана Грека. Фрески церкви Спаса на Ильине в Новгороде (1378). Программа росписи, своеобразие творческой манеры. Иконы, приписываемые Феофану Греку и его кругу. Деисусный чин Благовещенского собора и вопрос его происхождения.. «Богоматерь Донская», «Преображение» из Переславля-Залесского (ок. 1403), «Иоанн Предтеча – Ангел пустыни» из Коломны (1390-е гг.). Творчество Андрея Рублева и мастеров его круга. Русская интерпретация византийской художественной культуры позднепалеологовского времени. Фрески Даниила и Андрея Рублева в Успенском соборе Владимира (1408). «Васильевский чин» и проблема реконструкции иконостаса Успенского собора Владимира. Икона Богоматери Владимирской «запасной» (ок. 1410). «Звенигородский чин» и вопросы его датировки (от 1390-х до 1410-х гг.). Работы Рублева для Троице-Сергиева монастыря. Икона «Троица» и ее место в истории русского искусства. Влияние Андрея Рублева на живопись середины 15 в.
5	Московская архитектура второй половины 15 – начала 16 вв.	Объединение Русского государства вокруг Москвы Строительство 1460-70-х гг.: Воскресенский собор в Волоколамске, церковь Святого Духа «иже под колоколы» в Троице-Сергиевой лавре (1476-77). История перестройки храмов и укреплений Московского Кремля. Работы итальянских мастеров. Возведение Успенского собора (1476-79) Аристотелем Фиораванти. Традиционные храмы Благовещения (1482-89) и Ризоположения (1484-86). Строительство кирпичных стен и башен московского кремля (1485-95). Грановитая палата (1487-91). Архангельский собор (1505-08) венецианского зодчего Алевиза Нового. Колокольня «Ивана Великого» (1505-08). Деятельность итальянских зодчих в России в первой трети 16 в. Церкви зодчего Алевиза (церковь Митрополита Петра в Высокопетровском монастыре, 1514-17). Бесстолпная церковь Рождества Христова в с. Юркино
6	Творчество Дионисия	Сведения о биографии и творчестве иконописца Дионисия. Росписи собора Пафнутьево-Боровского монастыря (ок. 1467). Фрески алтарной преграды и Похвальского придела Успенского собора. «Богоматерь Одигитрия» из Вознесенского монастыря (1482). Фрески собора Рождества Богоматери Ферапонтова монастыря (1502-03). Программа росписи. Художественные особенности росписей. Иконы Дионисия и его современников. «Кирилл Белозерский», «Димитрий Прилуцкий с житием», «Митрополит Петр» и «Митрополит Алексей». Проблема датировки и авторства. Значение творчества Дионисия в истории русской живописи.
7	Русская архитектура 16 в.	Укрепление централизованного государства. Постепенное стирание местных стилистических черт в архитектуре. Одноглавые церкви 1530-х гг. собор Успенского монастыря в Старице (1530), собор Рождества Богородицы Рождественского монастыря в Москве (1530-е гг.), Преображенский собор Спасо-

		Прилуцкого монастыря (1537-42). Китай-городская стена. Расцвет строительства при Иване IV. Типология храмовых построек этого времени. Пятиглавые соборы. Шатровое зодчество 16 в. Церковь Вознесения в Коломенском (1532). Шатровое строительство во второй половине 16 в. Возникновение типа многопридельных храмов в середине 1550-х гг. Покровский собор на Рву. Соборы Новодевичьего и Соловецкого монастырей. Особенности собора Иоанна Предтечи в бывшем селе Дьяково. Сохранение типологии грозненского времени в архитектуре конца 16 – начала 17 вв. церковь Похвалы Богоматери в Донском монастыре (1591-93), церковь Троицы в Хорошево (1596-98), Покровская церковь в селе Сухотино-Свербеево (1600). Строительство Борисова городка. Церковь Преображения в Больших Вяземах (1596-99).
8	Русская живопись 16 в.	Решения Стоглавого собора по вопросам иконописи и регламентация живописи в 16 в. Деятельность митрополита Макария. Иконографические нововведения псковских мастеров («Четырехчастная» икона). Икона «Церковь воинствующая». Составление иконописных подлинников. Лицевой летописный свод. Возникновение книгопечатания. Монументальные росписи соборов 16 в. (Благовещенский собор в московском кремле, Спасский собор в Ярославле). Особенности «годуновского» и «строгановского» иконописания конца 16 – начала 17 вв. Росписи Смоленского собора Новодевичьего монастыря (1598), Успенского собора в Свияжске (ок. 1605).
5 семестр (16 недель)		
1	Искусство начала XVII века в Русском царстве.	Искусство и культура Русского царства первой половины XVII века. Особенности районирования средневекового искусства и его изменения в связи с прогрессивным влиянием торгово-ремесленных центров, а также международными связями русской культуры. Восстановление художественных школ, основные художественные школы.
2	Живопись России середины XVII века	Круг Симона Ушакова, артель Гурия Никитина. Эстетическая мысль середины XVII века. Живоподобие Симона Ушакова и Иосифа Владимирова.
3	Живопись России 2ой половины XVII века.	Иконопись школы Оружейной палаты: живоподобное, живописное и традиционное направления. Максимальное усложнение высокого русского иконостаса в XVII веке.
4	Декоративно-прикладное искусство Оружейной палаты.	Резьба, роспись, ювелирные техники в России XVII века. Обзор многообразия техник и их специфический характер в русском искусстве.
5	Традиционная архитектура России XVII века.	Памятники первой половины XVII века работы царских мастеров. Шатровые храмы. Формирование типичных ансамблей монастырей и храмовых комплексов, планировка храма. Основные градостроительные закономерности в застройке XVII века, капитальные городские усадьбы и

		слободские дома.
6	Барокко XVII века в России.	Московское узорочье XVII века, нарышкинское барокко, голицынское барокко, украинское барокко, строгановское барокко, другие проявления восточноевропейского барокко в русской провинции. Круг заказчиков, взаимосвязи течений
7	Архитектура традиционного направления XVIII века.	Архитектура Поволжья, Русского севера, Урала. Сочетание барочных течений XVII века, петровского барокко и традиционных решений в архитектуре русской провинции.
8	Печатная графика XVII - начала XVIII веков.	Влияния с православных земель Речи Посполитой, европейские влияния. Печатная графика и перьевой рисунок XVII - начала XVIII века древнерусского образца. Основные центры создания печатной графики, особенности распространения и развития данного вида искусства в России. Печатная графика западноевропейского образца, тематические особенности произведений. Мастерская Схонебека и Пикарта. Печатная графика традиционного направления в петровское и послепетровское время.
9	Петровское барокко.	Петровское барокко раннего периода, преемственность барокко XVII века. Основание Санкт-Петербурга, история планов города: Леблон, Трезини, Еропкин; важнейшие элементы города сохранившиеся с петровского времени. Сохранные постройки в Санкт-Петербурге.
10	Парсуна.	Иконописное направление парсуны, мемореальная парсуна. Живописное направление парсуны, функциональный аналог парадного портрета. Специфика парсуны, её истоки и её влияние на провинциальный портрет в России XVIII в.
6 семестр (16 недель)		
1	Живопись начала XVIII века в России.	Портреты Петра I работы зарубежных мастеров, иностранных мастеров на русской службе, русских мастеров. Тип в портрете XVIII века. Западноевропейские мастера на русской службе при Петре I. Россика и русские мастера.
2	Декоративно-прикладное искусство и скульптура в первой половине XVIII века.	Развитие декоративно-прикладного искусства. Медальерное дело. Алтарные преграды Зарудного, монументальная скульптура петровского времени. Творчество Растрелли отца.
3	Провинциальное и низовое русское искусство	Процесс угасания традиционных художественных школ в 1720-х – 1760-х годах, вытеснение мастеров рассеянными мануфактурами, в том числе специализирующимися на художественной продукции. Ксилография, упрощённая икона, «краснушка». Русское кружево, эмаль и резьба.
4	Архитектура барокко в России XVIII века.	Постпетровские капитальные постройки. Загородные резиденции в окрестностях Санкт-Петербурга, памятники барокко в них. Творчество Растрелли-сына. Разработка пятиглавого православного храма в стиле барокко.
5	Живопись второй трети XVIII века в России.	Завершающий этап господства мастеров россики: Каравакк, братья Гроот, Преннер, Ротари. Рост числа и уровня русских живописцев. Портреты Анны Иоанновны и Елизаветы

		Петровны, их типы. Массовое копирование парадных портретов.
6	Начало русского художественного образования, основание ИАХ	Структура и направления деятельности ИАХ, место академии в государственной политике. Государственные художественные мануфактуры: Императорский фарфоровый завод, Шпалерная мануфактура и др.
7	Декоративно-прикладное искусство XVIII века.	Ювелирное и декоративно-прикладное искусство в России в середине XVIII века, иностранные мастера на русской службе. Коллекции западноевропейских и восточных предметов при русском дворе: посольские дары шаха Надира, китайские и японские предметы из собрания Екатерины II. Стеклярусный кабинет. Выпуск медалей и создание наградных ювелирных изделий при Екатерине II
8	Архитектура классицизма 1760-х -1770-х годов.	Архитектура «молодого двора» и начального периода правления Екатерины II. Исторические и экзотические течения в архитектуре: ориентализм и шинуазри, неоготика, палладианство, подражание античным постройкам.
9	Изменения города и усадьбы под вилянием классицизма.	Эстетическая мысль XVIII века в области архитектуры и её отражение в памятниках. Классицистическое градостроение: радиально-кольцевая и лучевая планировка города и усадьбы, перестройка городов. Регулярный и видовой парки XVIII века.
10	Архитектура Москвы и русской провинции второй половины XVIII века.	Творчество Казакова и Баженова. Основные планы городской и загородной усадьбы, распространение типовых построек, окончательное угасание традиционной архитектуры. Пригородные усадьбы Москвы.
11	Архитектура 1780-х – 1800 годов	Проекты позднего екатерининского периода, а так же правления Павла I. Таврический дворец, Зубовский и Великокняжеский корпуса (лицей), Александровский дворец в Царском селе, Павловск, Михайловский замок.
12	Скульптура второй – третьей трети XVIII века.	От декоративизма скульптуры барокко к аллегоризму, антикизации классицизма. Мемориальная скульптура, рельефы, портреты. Творчество Шубина, Щедрина, Шубина, иностранных мастеров. Формирование отечественной скульптурной школы.
13	Историческая живопись XVIII века.	Развитие исторической живописи на фоне формирования национального самосознания, Лосенко, Акимов, Угрюмов. Выразительные средства академической исторической живописи. Правила понимания произведения искусства через контекст, чтение аллегорий и атрибутов.
14	Портретная живопись XVIII века, пейзаж, жанр и акварель.	Становление отечественной портретной школы. Творчество Антропова, Левицкого, Аргунова, Рокотова, Боровиковского. Отличия парадного и камерного портрета. Портреты Петра III, Екатерины II, Павла I и его супруг. Первые пейзажные и жанровые произведения, батальные и путевые акварельные зарисовки.
7 семестр (16 недель)		
1	Русская художественная культура первой половины 19 века	Развитие русской художественной культуры в начале 19 века. Варианты периодизации. Русская литература и искусство 19 – начала 20 вв. в контексте развития европейской общественной мысли. Художественное образование этого периода.

2	Русская архитектура первой трети XIX в.	Архитектура раннего «александровского» классицизма (раннего ампира). Развитие городского ансамбля. Позднее творчество Дж. Кваренги (1744-1817). Творчество А.Н. Воронихина (1759-1814). Творчество А.Д. Захарова (1761-1811). Ансамбль Адмиралтейства. Русский период творчества Тома де Томона (1760-1813). Поздний «александровский» и «николаевский» классицизм в столице. Творчество К.И. Росси (1775-1849). Синтез архитектуры и скульптуры (работы В.И. Демут-Малиновского, С.С. Пименова). Творчество В.П. Стасова (1769-1848). Московское зодчество после пожара 1812 года. Специфика «московского ампира». Градостроительные проекты. Творчество О.И. Бове (1784-1834). Творчество Д.И. Жилярди (1785-1845) и А.Г. Григорьева (1782-1868). Архитектура ампира в провинции.
3	Скульптура первой половины XIX в.	Темы героики в монументальной скульптуре. Поздние работы Ф.Ф. Щедрина, И.П. Прокофьева и И.П. Мартоса. Творчество В.И. Демут-Малиновского (1779-1846), С.С. Пименова (1784-1833). Монументально-декоративные произведения И.И. Теребенева (1780-1815). Мастер портретных бюстов С.И. Гальберг (1787-1839); мастер-медальер Ф.П. Толстой (1783-1873). Скульптурные композиции П.К. Клодта на Аничковом мосту. Станковая скульптура Н.С. Пименова, Н.А. Рамазанова.
4	Русский живописный портрет первой половины 19 века	Общие черты русского живописного портрета начала 19 в., его отличие от портрета кон. 18 в. Эволюция портрета в 1-й половине 19 в. Творчество О.А. Кипренского (1782-1836) – черты романтизма. Развитие портретной живописи В.А. Тропинина (1776-1857); его роль в формировании московской школы живописи; элементы бытового жанра в его портретах. Значение автопортрета в искусстве 1-й половины 19 в. (автопортреты А.О. Орловского, А.Г. Варнека, В.К. Шебуева). Акварельные портреты П.Ф. Соколова, А.П. Брюллова
5	Пейзаж в русской живописи первой половины 19 века	Пейзаж эпохи классицизма. Городские виды и ландшафты. Романтические тенденции в пейзаже. Поздние работы М.М. Иванова (руководитель пейзажных классов Академии художеств), Ф.Я. Алексеева, Ф.М. Матвеева. Роль Сильвестра Щедрина (1791-1830) в развитии пейзажного жанра. Городская романтика в творчестве М.Н. Воробьёва (1787-1855).
6	Венецианов и его школа	Творчество А.Г. Венецианова (1780-1847). Биография художника. Его портреты. Поэтизация сельской жизни. Школа Венецианова и ее значение в истории русского искусства. Методы преподавания (в Софоновке и в Петербурге) – жанр интерьера, работа с натуры, венециановское понимание перспективы. Своеобразие творчества учеников – К.А. Зеленцов, А.В. Тыранов, Г.В. Сорока, С.К. Зарянко и др. Творчество

		венециановцев как «русский бидермайер». Арзамасская школа живописи А.В. Ступина. Господство классицизма в академической школе. Значение рисунка, принципы построения композиции в исторической картине.
7	Стилистическое развитие русской живописи первой половины 19 века	Творчество А.И. Иванова (1775-1848), А.Е. Егорова (1776-1851) и В.К. Шебуева (1777-1855) – их значение как руководителей классов живописи и рисунка. Академический классицизм середины 19 в. Романтические искания Ф.А. Бруни (1799-1875) и П.В. Басина (1793-1877). Творчество К.П. Брюллова (1799-1852). Традиции классицизма и черты романтизма в его творчестве. «Последний день Помпеи» - выдающееся произведение русской исторической живописи. Портрет. Творчество А.А. Иванова (1806-1858). П.А. Федотов (1815-1852) как мастер рубежной эпохи в художественной культуре середины 19 в.
8 семестр (16 недель)		
1	Русская архитектура второй половины 19 века	Мастера позднего классицизма середины 19 в. Постройки А.Л. Витберга в Вятке; поздние проекты К.И. Росси; Богоявленский Елоховский собор Е.Д. Тюрина; завершение строительства Исаакиевского собора в Петербурге. 1830-40-е гг. – становление эклектизма. Неоготика сер. 19 в.: постройки А.П. Брюллова, М.Д. Быковского, Н.Л. Бенуа, А.А. Менеласа. Развитие других общеевропейских неостилей – неоренессанс, необарокко, неорококо, неороманский стиль (А.И. Штакеншнейдер, М.Д. Быковский, Л. Кленце, К.А. Тон, А.К. Кавос, И.А. Монигетти и др.). Попытки возврата к национальным архитектурным традициям. Возникновение и развитие русско-византийского стиля. Альбом проектов церквей К.А. Тона 1838 г. Храм Христа Спасителя (1839-83). Формирование в 1840-50-е гг. «русского» и неовизантийского стилей (А.М. Горностаев, Д.И. Гримм). Направление В.А. Гартмана и И.П. Ропета.
2	Реализм в русской живописи второй половины 19 века	Реформа Академии художеств 1859 г. Внутренние противоречия в Академии художеств и в ее политике по отношению к художникам реалистического направления. Сатирическая графика 1860-х гг. Традиции искусства Венецианова, Брюллова, Иванова, Федотова в искусстве 1850-1860-х гг. Формирование нового типа жанровой картины: «Вдовушка» Р.И. Фелицина, «Народная сцена на ярмарке в Старой Ладоге» А.А. Попова и др. Художественные особенности бытового жанра 1860-х гг. Творчество В.Г. Перова (1834-1882). Произведения В.И. Якоби, И.М. Прянишникова, Н.В. Неврева, В.В. Пукирева. Организация Товарищества передвижных художественных выставок. Первая выставка 1871 г. Ее состав и цели. Основные этапы истории Товарищества. Утверждение реализма в творчестве передвижников. Идеологи передвижничества – И.Н. Крамской и В.В. Стасов. Творчество И.Н. Крамского (1837-1887). Его эстетические взгляды, общественная деятельность. Картина «Христос в

		пустыне» (1872). Портреты Крамского. Живопись и фотография. Распространение фотографии в России в 1850-1860-е гг. А.О. Карелин, М.И. Дмитриев и др. Идейная программа передвижников и художников, связанных с Товариществом передвижных художественных выставок. Художественные особенности русской жанровой картины. Влияние народничества. Деревенские сцены Г.Г. Мясоедова, И.М. Прянишникова, К.А. Савицкого, В.М. Максимова. Повествовательная композиция в картинах А.И. Корзухина и В.Е. Маковского. Роль Н.А. Ярошенко в деятельности передвижников. Галерея образов интеллигенции; портрет П.А. Стрепетовой (1884, ГТГ). Творчество И.Е. Репина (1844-1930).
3	Историческая живопись второй половины 19 века	Историческая живопись К.Д. Флавицкого, В.Г. Шварца. Противоречивый характер и своеобразие творчества Н.Н. Ге (1831-1894). Евангельская тема у В.Д. Поленова (1844-1927). Реализм батальных композиций В.В. Верещагина (1842-1904). Творчество художников, продолжавших традиции Академии художеств. Их полемика с передвижниками. Творчество Г.И. Семирадского, К.Е. Маковского и др. Великий исторический живописец В.И. Суриков (1848-1916). Место исторической живописи в системе жанров и ее связь с фольклорным началом. Творчество В.М. Васнецова (1848-1926) и М.В. Нестерова (1862-1942).
4	Русская пейзажная живопись	Основные направления пейзажа; понятия «эпического» и «лирического» в пейзаже. Категории времени и пространства. Поиски пленэрного понимания цвета. Творчество учеников М.Н. Воробьёва – И.К. Айвазовского (1817-1900), А.П. Боголюбова (1824-1896), Л.Ф. Лагорио (1827-1905). Черты романтизма в их раннем творчестве. Поэзия пейзажей венециановцев. Романтическое понимание природы у А.И. Куинджи (1842-1910). Создание нового типа реалистического пейзажа. Творчество А.К. Саврасова (1830-1897), Ф.А. Васильева (1850-1873). Эпические образы природы в живописи И.И. Шишкина (1832-1898). Пейзаж в творчестве В.Д. Поленова, И.Е. Репина, В.И. Сурикова. Поиски монументального обобщённого образа русской природы у И.И. Левитана (1860-1900).
5	Скульптура второй половины 19 века	Основные тенденции развития пластики. Проекты памятников М.О. Микешина. Памятник А.С. Пушкину А.М. Опекушина. Национально-исторические мотивы в творчестве М.М. Антокольского (1842-1902). Темы национальной истории. Связь с проблематикой живописи (М.А. Чижов, Л.В. Позен). Развитие жанровой скульптуры. Преобладание малых станковых форм. Анималистический жанр Е.А. Лансере (1848-1886), А.Л. Обер (1843-1917).
6	Русский модерн	Стиль модерн. Его эстетические принципы. Роль Абрамцевского художественного кружка. Выявление конструктивных основ здания, свободная планировка пространства, введение изобразительных мотивов (фреска, керамическое панно, витраж).

		Региональные варианты модерна. Москва: Ф.О. Шехтель (1859-1926), В. Валькот, С. Соловьёв, С. Вашков, Л. Кекушев, А. Зеленко. Петербург: Ф.И. Лидваль (1870-1945), А.Ф. Бубырь, А.П. фон Гоген, М.М. Перетяткович, М.С. Лялевич. Модерн в провинциальных городах (Нижний Новгород, Самара, Одесса и др.). Неорусский стиль как вариант модерна. Преимущественное развитие в церковном зодчестве. Первая постройка – церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцеве (1880-82). Постройки А.В. Щусева (1873-1949), В.А. Покровского, И.Е. Бондаренко. Неоклассицизм конца 1900-х – 1910-х гг.: И.А. Фомин (1872-1936), В.А. Щуко (1878-1939), И.В. Жолтовский (1867-1959), А.И. Таманян (1878-1938). «Строгий» модерн как предшественник конструктивизма. Инженерная мысль В.Г. Шухова.
7	Русское изобразительное искусство конца XIX – начала XX вв.	Реформа Академии художеств 1893-1894 гг. Передача Третьяковской галереи Москве в 1894 г., открытие Русского музея в Петербурге в 1898 г. Первый и Второй съезды русских художников (1894 и 1912). Изменение в иерархии жанров искусства. Сочетание исторического жанра и современных тем в творчестве С.В. Иванова (1864-1910). Тема народного труда в картинах А.Е. Архипова (1862-1930). Отход от изображения социальных конфликтов в бытовом жанре 1910-х гг. Тема деревни у С.А. Коровина; образы рабочих у Н.А. Касаткина. Особенности исторической живописи А.М. Васнецова (1856-1933), А.П. Рябушкина (1861-1904). Искания в области национальной темы М.В. Нестерова (1862-1942), его монументальные росписи. Новые тенденции в церковном искусстве. Работа С.В. Малютина в Талашкино в области народных художественных ремёсел. Особенности русского импрессионизма. Национальные мотивы в русском импрессионистическом пейзаже. Опыт И.Е. Репина, В.А. Серова. Творчество наиболее цельного русского импрессиониста – К.А. Коровина (1861-1939). Использование достижений импрессионизма в работах И. Грабаря, К. Юона, А. Архипова, Ф. Малявина. В.А. Серов (1865-1911) – один из крупнейших мастеров реализма в предреволюционном русском искусстве. Острота психологических характеристик в его портретах. Пейзаж в творчестве Серова; его исторические композиции. Античный цикл. Серов – выдающийся мастер рисунка и педагог. Многогранность и сложность творчества М.А. Врубеля (1856-1910). Опыты в области монументальной живописи (Кирилловская церковь в Киеве, эскизы для Владимирского собора). Сложение собственного стиля. Обращение к национальному фольклору, мифологии и музыке Н.А. Римского-Корсакова. Портрет. Создание панно, майоликовых скульптур. Работа Врубеля над образом Демона. Художественные объединения и их роль в развитии русского изобразительного искусства. «Мир искусства» - наименование

		журнала (1899-1904), выставочной организации и художественного объединения (1898-1903, 1910-1924). «Кружок самообразования» А.Н. Бенуа (1870-1960). Деятельность С. Дягилева. Историческая тематика А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере (1875-1946); галантный жанр К.А. Сомова (1869-1939), городской пейзаж М.В. Добужинского (1875-1957), античная тема и оформление балетов Л.С. Бакста (1866-1924). Творчество Е.С. Кругликовой, А.П. Остроумовой-Лебедевой, З.Е. Серебряковой. «Младшие мирискусники» - графики Г.И. Нарбут, С.В. Чехонин, Д.И. Митрохин. Художественное объединение «Союз русских художников» (1903-1923). Его формирование, творческая направленность ведущих мастеров: И.Э. Грабарь (1871-1960), К.Ф. Юон (1875-1958), А.А. Рылов, С.А. Виноградов, С.Ю. Жуковский, Л.В. Туржанский, П.И. Петровичев и др. творчество В.Э. Борисова-Мусатова (1870-1905). «Голубая роза» (1907). Творчество ведущих мастеров объединения: П.В. Кузнецов (1878-1969), М.С. Сарьян (1880-1972), Н.П. Крымов (1884-1958), Н.Н. Сапунов (1880-1912) и др. Символизм в творчестве К.С. Петрова-Водкина. Художественные течения конца 1900-х – 1910-х гг. Открытие примитивизма Нико Пиросманишвили. Творчество М.Ф. Ларионова (1881-1941) и Н.С. Гончаровой (1881-1963). «Лучизм» Ларионова как разновидность абстракционизма. «Бубновый валет» (1910-1911). Творчество П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, М.В. Куприна, В.В. Рождественского, Р.Р. Фалька. Бубновый валет» и футуризм. Выставка «Ослиный хвост» (1913). Кубофутуризм А.В. Лентулова. Деятельность художников «Союза молодёжи» (1909-1916). «Амазонки авангарда». Развитие русской скульптуры конца 19 – начала 20 вв. Скульпторы академической школы: В.А. Беклемишев, Р.Р. Бах, Л.В. Шервуд, С.М. Волнухин. П.П. Трубецкой (1866-1938) и введение в скульптуру приёмов импрессионизма. Пластика А.С. Голубкиной (1864-1927). Творчество А.Т. Матвеева (1878-1960). Образы русского фольклора в работах С.Т. Конёнкова (1874-1971). Ранние работы Н.А. Андреева (1873-1932). Скульптура М.А. Врубеля.

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине «История отечественного искусства и культуры» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля

Для освоения дисциплины «История отечественного искусства и культуры» используются оснащенные учебные аудитории в соответствии с таблицей.

Таблица. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов, в т.ч. в ЭИОС (участие в вебинарах).	117133, г. Москва, ул. Академика

Комплект учебной мебели: кафедра лектора "Мега", доска маркерная, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (видеопроектор Mitsubishi XL6600U экран проекционный De- light, проектор (Epson EB-S62), компьютер (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz DDR2, 1024 МБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, монитор LG-FLATRON L1753S), доступ к сети Интернет и ЭИОС Академии, включая ИС ZOOM. Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic, Microsoft Office 2010 Academic Russian.	Варги, д. 15 Аудитория 3414

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

а) основная учебная литература:

1. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изд.-во Юрайт, 2019. — 386 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
2. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для академического бакалавриата/ Т. В. Ильина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изд.-во Юрайт, 2016. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
3. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для бакалавров/ Т. В. Ильина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изд.-во Юрайт, 2015. — 473 с. — (Серия: Бакалавр. Базовый курс).

б) дополнительная литература:

1. Третьяков, Н.Н. Образ в искусстве. Курс лекций. Лекции по истории русского искусства XVIII- начало XIX века: учебно-метод. пособие [Текст] / Москва: Изд.-во Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2013. – 320с.:ил.
2. Раушенбах, Б. Пространственные построения в древнерусской живописи / Б. Раушенбах. - :Москва: Пальмира, 2018. – 300с.
3. Мутер, Р. Русская живопись в XIX веке / Р. Мутер. - Репр. изд. 1900 г. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 68 с. - (Вопросы науки, искусства, литературы и жизни. № 24). - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235480 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Бенуа, А.Н. Русская школа живописи / А.Н. Бенуа. - Москва: Директ-Медиа, 2003. - 220 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36373 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Бенуа, А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н. Бенуа. - Санкт-Петербург : Типография СПб акционерного общества печатного дела в России Е. Евдокимов, 1901. - Вып. 1. - 135 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67863 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Бенуа, А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н. Бенуа. - Лейпциг : Типография СПб акционерного общества печатного дела в России Е. Евдокимов, 1902. - Вып. 2. - 163 с.[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67861 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:

- Сайт библиотеки Академии https://academy-andriaka.ru/library/

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
- ЭБС «eLIBRARY.ru» https://elibrary.ru/.

2. Базы данных и поисковые системы:

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/
- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
- Арт-Портал «Мировая художественная культура». https://biblioclub.ru/.
- 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/
- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/

7. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модулю

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «История отечественного искусства и культуры» представлены в Приложении 2 к данной Рабочей программе.

Разработчиком программы является доцент кафедры ГСЭД Иванова И.Ю.

Руководитель образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Заведующим кафедрой ГСЭД является Иванова И.Ю,

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «История отечественного искусства и культуры»

Структура и объём дисциплины «История отечественного искусства и культуры»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Всего
Семестр 3		
1.	Общая характеристика древнерусского искусства. Его периодизация и историография.	10
2.	Архитектура и монументальная живопись южных и юго-западных земель Киевской Руси конца 10 – начала 13 вв.	16
3	Зодчество, скульптура и монументальная живопись Владимиро-Суздальской Руси	16
4	Архитектура и монументальная живопись Новгорода и Пскова 11 – начала 13 вв.	16
5	Русская домонгольская икона и книжная миниатюра	14
Семестр 4		
1.	Новгородская и псковская архитектура конца 13–16 вв.	8
2.	Новгородские и псковские фрески и иконы 14 – 15 вв.	10
3	Архитектура Москвы 14 – начала 15 вв.	10
4	Московская школа живописи 14 – начала 15 вв.	10
5	Московская архитектура второй половины 15 – начала 16 вв.	8
6	Творчество Дионисия	8
7	Русская архитектура 16 в.	8
8	Русская живопись 16 в.	10
Семестр 5		
1.	Искусство начала XVII века в Русском царстве.	4
2.	Живопись России середины XVII века	12
3	Живопись России 2ой половины XVII века.	10
4	Декоративно-прикладное искусство Оружейной палаты	8
5	Традиционная архитектура России XVII века.	6
6	Барокко XVII века в России.	6
7	Архитектура традиционного направления XVIII века.	8
8	Печатная графика XVII - начала XVIII веков.	6
9	Петровское барокко.	8
10	Парсуна	4
Семестр 6		
1.	Живопись начала XVIII века в России.	8
2.	Декоративно-прикладное искусство и скульптура в первой половине XVIII века.	4
3	Провинциальное и низовое русское искусство	4
4	Архитектура барокко в России XVIII века.	4
5	Живопись второй трети XVIII века в России.	6
6	Начало русского художественного образования, основание ИАХ	3
7	Декоративно-прикладное искусство XVIII века.	5
8	Архитектура классицизма 1760-х -1770-х годов.	5
9	Изменения города и усадьбы под вилянием классицизма.	4
10	Архитектура Москвы и русской провинции второй половины XVIII века.	5

11	Архитектура 1780-х – 1800 годов	5
12	Скульптура второй – третьей трети XVIII века.	4
13	Историческая живопись XVIII века.	7
14	Портретная живопись XVIII века, пейзаж, жанр и акварель.	8
Семестр 7		
1.	Русская художественная культура первой половины 19 века	4
2.	Русская архитектура первой трети XIX в.	8
3	Скульптура первой половины XIX в.	8
4	Русский живописный портрет первой половины 19 века	14
5	Пейзаж в русской живописи первой половины 19 века	14
6	Венецианов и его школа	8
7	Стилистическое развитие русской живописи первой половины 19 века	16
Семестр 8		
1.	Русская архитектура второй половины 19 века	4
2.	Реализм в русской живописи второй половины 19 века	8
3	Историческая живопись второй половины 19 века	8
4	Русская пейзажная живопись	14
5	Скульптура второй половины 19 века	14
6	Русский модерн	8
7	Русское изобразительное искусство конца XIX – начала XX вв.	16

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «История отечественного искусства и культуры»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «История отечественного искусства и культуры»

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является «зачет» в 4 и 6 семестре, «зачет с оценкой» в 3, 8 семестре, «экзамен» в 5, 7 семестре.
Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.
Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): УК-1.1, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-5.1, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-8.1, ОПК-9.2, ОПК-13.1 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.
Система оценки для оценивания дисциплины доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1. **Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине**

1.1. Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «История отечественного искусства и культуры».

1.2. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «История отечественного искусства и культуры» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО Академия акварели и изящных искусств.
- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «История отечественного искусства и культуры» п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №1.

Таблица №1. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Темы	Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля
Введение в историю культуры и искусства	Собеседование. Ответы на устные вопросы темы: 1) владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 2) наличие собственной аргументированной позиции; 3) наличие четкой структуры ответа; 4) обоснованность и доказательность утверждений; 5) отсутствие факто логических ошибок. Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии. *Критерии оценивания задания:*

	При выполнении всех критериев оценка «отлично». *При наличии одной допущенной ошибки (1 или 4 или5) – оценка «хорошо»,* *При наличии одной ошибки (2 или 3) или двух других – «удовлетворительно»,* *При наличии трех ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».*
Языческая культура Древней Руси.	Собеседование. Ответы на устные вопросы темы: 1) владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 2) наличие собственной аргументированной позиции; 3) наличие четкой структуры ответа; 4) обоснованность и доказательность утверждений; 5) отсутствие факто логических ошибок. Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии. *Критерии оценивания задания:* *При выполнении всех критериев оценка «отлично».* *При наличии одной допущенной ошибки (1 или 4 или5) – оценка «хорошо»,* *При наличии одной ошибки (2 или 3) или двух других – «удовлетворительно»,* *При наличии трех ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».*
Искусство Киевской Руси X – XII вв.	Собеседование. Ответы на устные вопросы темы: 1) владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 2) наличие собственной аргументированной позиции; 3) наличие четкой структуры ответа; 4) обоснованность и доказательность утверждений; 5) отсутствие факто логических ошибок. Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии. *Критерии оценивания задания:* *При выполнении всех критериев оценка «отлично».* *При наличии одной допущенной ошибки (1 или 4 или5) – оценка «хорошо»,* *При наличии одной ошибки (2 или 3) или двух других – «удовлетворительно»,* *При наличии трех ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».*
Искусство периода феодальной раздробленности XII – XIII вв	Ответы на устные вопросы темы: 1) владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 2) наличие собственной аргументированной позиции; 3) наличие четкой структуры ответа; 4) обоснованность и доказательность утверждений; 5) отсутствие факто логических ошибок. Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии. *Критерии оценивания задания:* *При выполнении всех критериев оценка «отлично».* *При наличии одной допущенной ошибки (1 или 4 или5) – оценка «хорошо»,* *При наличии одной ошибки (2 или 3) или двух других – «удовлетворительно»,* *При наличии трех ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».*
Искусство периода феодальной раздробленности XII – XIII вв	Ответы на устные вопросы темы: 1) владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 2) наличие собственной аргументированной позиции; 3) наличие четкой структуры ответа; 4) обоснованность и доказательность утверждений; 5) отсутствие факто логических ошибок. Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.

<table>
<tr><td></td><td>Критерии оценивания задания:
При выполнении всех критериев оценка «отлично».
При наличии одной допущенной ошибки (1 или 4 или5) – оценка «хорошо»,
При наличии одной ошибки (2 или 3) или двух других – «удовлетворительно»,
При наличии трех ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».</td></tr>
<tr><td>Искусство и культура нового времени. (Искусство XVIII век)</td><td>Ответы на устные вопросы темы:
1) владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу;
2) наличие собственной аргументированной позиции;
3) наличие четкой структуры ответа;
4) обоснованность и доказательность утверждений;
5) отсутствие факто логических ошибок.
Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.
Критерии оценивания задания:
При выполнении всех критериев оценка «отлично».
При наличии одной допущенной ошибки (1 или 4 или5) – оценка «хорошо»,
При наличии одной ошибки (2 или 3) или двух других – «удовлетворительно»,
При наличии трех ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно».</td></tr>
<tr><td>Искусство первой половины XIX века.</td><td>Подготовка к тестированию. Демонстрационная версия теста.
1.Автор картин «Последний день Помпеи», «Всадница», яркий представитель романтизма:
1.Г.Сорока
2. П.Федотов
3. О.Кипренский
4. К.Брюллов (правильный ответ)
2. Художник, воспевший красоту и поэзию крестьянского труда, автор картин «Весна. На пашне», «На жатве. Лето», «Гумно»:
1. В.Тропинин
2. А.Иванов
3. О.Кипренский
4. А.Венецианов (правильный ответ)
3. Автор картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Вдовушка»:
1. О.Кипренский
2. К.Брююлов
3. П.Федотов (правильный ответ)
4. А.Иванов
4. Автор картин «Кружевница», «Портрет сына Арсения»:
1. В.Тропинин (правильный ответ)
2. А.Иванов
3. О.Кипренский
4. П.Федотов
5. Автор картины «Явление Христа народу»:
1. П.Федотов
2. А.Иванов (правильный ответ)
3. О.Кипренский
4.К.Брюллов
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из5 вопросов.
Время выполнения работы: 10 мин.
Оценка «5» - 5 правильных ответов, «4» - 4, «3» - 3, «2» - менее 3 правильных</td></tr>
<tr><td>Искусство второй половины XIX века.</td><td>Ответ на контрольные вопросы.
Выполнение задания.
Критерии оценки
<table>
<tr><th>№</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td>5</td><td>Задания выполнены полностью с соблюдением требований, использованием источников</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Задания выполнены с недостаточной полнотой,</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		с использованием источников
	3	Задания выполнены с недостаточной полнотой, без использования источников
	2	Задания выполнены фрагментарно без использования источников

Искусство и культура Новейшего времени. Советское искусство 1917 – 1932 г.г.

Экспресс опрос (тест) на знание артефактов из 10 вопросов.

Критерии оценки теста

№	Оценка	Описание
5	5	Все ответы верны
4	4	Допущена одна ошибка
3	3	Две ошибки
2	2	Три ошибки

Темы	Описание оценочных средств по видам заданий самостоятельной работы
Проработка учебного материала по конспектам лекций	Критерии оценивания *1 Убедительность: 3 балла* *- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций.* *2 Эмоциональность: 2 балла* *- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему.*
Работа над вопросами и заданиями для самоподготовки	*Критерии оценивания ментальных карт см. ниже* *Критерии оценивания семантического конспекта*

№	*Описание*
5	*Конспект отвечает всем установленным критериям качества.*
4	*Конспект выполнен самостоятельно, привлечены достоверные источники информации, тема в целом раскрыта, есть замечания по оформлению работы*
3	*Конспект выполнен самостоятельно, но имеет ошибки, неточности, снижающие ее качество. Тема в целом раскрыта*
2	*Конспект выполнен с грубыми нарушениями критериев качества, плохо оформлен, тема не раскрыта*

Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. Доклад.

Критерии оценивания

№ п/п	***Оценка***	***Критерии***
1.	*Зачтено (отлично)*	*задание выполнено в полном объеме, обучающийся проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению*
2.	*Зачтено (хорошо)*	*задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала*
3.	*Зачтено (удовлетворительно)*	*Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются замечания по оформлению собранного материала*
4.	*Не зачтено (неудовлетворительно)*	*Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные замечания по оформлению собранного материала*

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История отечественного искусства и культуры»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:
ПА в форме зачета:

Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«зачтено»	студент показывает высокий уровень теоретических знаний по дисциплине, понимает междисциплинарные связи, умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен логично, материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно используется информационный материал.
«Не зачтено»	студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может привести практические примеры. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на дополнительные вопросы.

Приблизительный список вопросов к зачету (устное собеседование) 3 семестр

1. Периодизация древнерусского искусства
2. Историография древнерусского искусства
3. Исследователи древнерусского искусства XIX века
4. Исследователи древнерусского искусства XX века
5. Сюжеты и образы древнерусского искусства
6. Источники сюжетов древнерусского искусства
7. Понятие канона в древнерусском искусстве
8. Понятие иконографии в древнерусском искусстве
9. Понятие стиля в древнерусском искусстве
10. Авторство в древнерусском искусстве
11. Типы древнерусских икон
12. Основные типы изображения Иисуса Христа в древнерусском искусстве
13. Основные типы изображения Богоматери в древнерусском искусстве
14. Основные типы изображения святых в древнерусском искусстве
15. Изображения христианских праздников в древнерусском искусстве
16. Ктиторские портреты в древнерусском искусстве
17. Иконография первых русских святых
18. Конструктивные элементы древнерусского храма
19. Символика древнерусского храма
20. Система росписи древнерусского храма
21. Символика древнерусской иконописи
22. Техники монументальной живописи в Древней Руси
23. Материалы и техника икон в Древней Руси
24. Иконописные подлинники
25. Культура славян и крещение Руси
26. Работы византийских мастеров в домонгольской Руси
27. Архитектурные памятники Киевской Руси
28. Древние архитектурные памятники Чернигова
29. Архитектура Софийского собора в Киеве
30. Мозаики Софийского собора в Киеве
31. Росписи Софийского собора в Киеве
32. Мозаики Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве
33. Древние памятники Киево-Печерской лавры
34. Творчество иконописца Алимпия
35. Архитектура и росписи Преображенского собора в Полоцке
36. Художественные особенности домонгольских икон

37. Древнерусские иконы XI века
38. Древнерусские иконы XII–XIII веков
39. Древнейшие русские рукописные книги
40. Остромирово Евангелие
41. Архитектурные памятники Ростово-Суздальского княжества времени князя Юрия Долгорукого
42. Успенский собор во Владимире в XII веке
43. Церковь Покрова на Нерли
44. Архитектура Дмитровского собора во Владимире
45. Росписи Дмитровского собора во Владимире
46. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском
47. Сюжеты белокаменных рельефов храмов Владимира
48. Древнерусские врата в технике золотой наводки
49. Иконы Владимиро-Суздальской земли
50. Владимирская икона Богоматери
51. Боголюбская икона Богоматери
52. Архитектура Софийского собора в Новгороде
53. Росписи Софийского собора в Новгороде
54. Архитектурные памятники Новгорода XII века
55. Архитектура и росписи Николо-Дворищенского собора в Новгороде
56. Архитектура и росписи Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде
57. Архитектура и росписи собора Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде
58. Архитектурные памятники Новгорода XIV–XV веков
59. Росписи новгородских храмов XI–XII веков
60. Архитектура и росписи церкви Спаса на Нередице в Новгороде
61. Росписи новгородских храмов XIV–XV веков
62. Иконы Новгорода XI–XIII веков
63. Иконы Новгорода XIV–XV веков
64. Икона Богоматери «Знамение» и сюжет «Битва новгородцев и суздальцев»
65. Георгиевская церковь в Старой Ладоге
66. Древние архитектурные памятники Пскова
67. Архитектура и росписи Мирожского монастыря в Пскове
68. Архитектура и росписи Снетогорского монастыря в Пскове
69. Иконы Пскова XIII–XV веков
70. Памятники декоративно-прикладного искусства Древней Руси

Приблизительный список вопросов к зачету (устное собеседование) 5 семестр

1. Местные школы русского искусства раннего Нового времени. Ослабление средневековых школ после Смуты, новые круги заказчиков, товарность, приток мастеров с православных территорий Речи Посполитой во время и после Русско-польской войны 1654-1667гг.
2. Оружейная палата и государственное регулирование художественной жизни. Мнения мастеров Оружейной палаты, Иван Зарудный, требование подписи иконы.
3. Канон и церковное регулирование иконописи в XVII веке.
4. Создание новых композиций для икон, символико-аллегорические образы (пример по выбору).
5. Идеи архаизации, возвращения к образцам прошлого и соответствующие явления в русском искусстве (несколько примеров по выбору).
6. Симон Ушаков и Иосиф Владимиров, натуроподобие и его выражение в иконописи.
7. Иконостас середины XVII века.

8. Иконостас 1680-х годов.
9. Барочный иконостас Петровского времени. Иван Зарудный.
10. Печатная графика России религиозного направления XVII века: Афанасий Трухменский, Леонтий Бунин, Василий Андреев.
11. Печатная графика России религиозного направления первой трети XVIII века: Тепчегорский, Карновский, Зубовы.
12. Творчество П. Пикарта.
13. Творчество А. Шхонебека.
14. Творчество братьев Зубовых.
15. Графика как источник о не сохранившихся произведениях живописи и архитектуры, а также об оформлении празднеств.
16. Печатная графика России секулярного направления. Книжная графика, украшенные карты, агитационные гравюры: “конклюзии” и памятные листы.
17. Пейзаж и марина (в т. ч. изображения кораблей) в печатной графике петровского времени.
18. Гравированный портрет первой трети XVIII века.
19. Иконопись Оружейной палаты начала XVII века: Прокопий Чирин и Назарий Истомин.
20. Иконопись Оружейной палаты середины XVII века: Симон Ушаков, Гурий Никитин.
21. Иконы Фёдора Евтихиева Зубова Устюженца
22. Иконы Карпа Золотарёва
23. Иконы Кирилла Уланова (Корнилия)
24. Иконопись в петровское время.
25. Парсуна. “Иконописное” и “живописное” направление, их отличия.
26. Преображенская серия парсун.
27. Связь парсуны и некоторых явлений в иконе с искусством Речи Посполитой.
28. Провинциальные школы иконописи России XVII в. Поволжье: Ярославль и Кострома; Северодвинские города: Устюг, Сольвычегодск; “Северные письма” Поонежья. Условия формирования, круг исполнителей и заказчиков, художественные и технико-технологические особенности.
29. Столичная школа иконописания. Условия формирования, круг исполнителей и заказчиков, художественные и технико-технологические особенности.
30. Монументальная живопись XVII века: основные отличительные особенности.
31. Композиция храмового комплекса: взаиморасположение зимнего и летнего храма (предела), колокольни. Примеры разных вариантов.
32. Композиция монастырского комплекса: собор, трапезный храм и надвратный храм. Перестройка укрепленных монастырей в XVII веке.
33. Архитектура после Смуты, общая характеристика Городской, приходской и монастырский храм, особенности архитектуры.
34. Русская городская усадьба XVII века. Архитектура каменных строений.
35. Шатровые храмы XVII века.
36. Архитектура “московского узорочья”.
37. Архитектура Левобережной Украины и Киева 2 половины XVII века.
38. Архитектура нарышкинского барокко
39. Влияние украинского барокко на русскую архитектуру, творчество Аскамитова, Ремезова.
40. Барочные течения конца XVII - начала XVIII вв.: голицынское, лопухинское.
41. Архитектура петровского периода в Москве и Троице-Сергиевой Лавре. Меншикова башня.
42. Петропавловская крепость, архитектура петровской эпохи.
43. История раннего развития Санкт-Петербурга. Образцовые проекты и планы Ж.-Б. Леблона, Д. Трезини, П.М. Еропкина.

44. Гражданская застройка Санкт-Петербурга, сохранные здания.
45. Дворцы А.Д. Меншикова в Санкт-Петербурге.
46. Застройка Васильевского острова: Кунсткамера, здание двенадцати коллегий.
47. Проблема авторства зданий петровской эпохи. Русские мастера в роли учеников.
48. Дворцы и загородные резиденции Петра Великого и его семьи.
49. Провинциальная архитектура петровского барокко: Петропавловская церковь в Ярославле, Иосифовский корпус в Вологде.
50. Барочный метафоризм, символика, аллегории. Художественные произведения содержащие их (несколько примеров по выбору).
51. Тип портрета, причины формирования явления. Тип Таннауэра, тип Каравакка при изображении Петра Великого.
52. Галерея портретов Петра Великого - иностранные мастера писавшие Петра в Европе во время Великого посольства, а так же ранние портреты неизвестных художников 1700-х годов.
53. Галерея портретов Петра Великого - иностранные мастера писавшие Петра в Европе в 1710-е годы.
54. Галерея портретов Петра Великого - иностранные мастера в России (Россика). Гофмалеры И. Таннауэр и Л. Каравакк.
55. Галерея портретов Петра Великого - русские мастера.
56. Символика портретов Петра Великого и её изменение в утраченном портрете Л. Каравакка 1723 года (на примере сохранной гравюры).
57. Творчество И. Таннауэра.
58. Творчество Л. Каравакка.
59. Творчество Г. Гезеля.
60. Творчество Г. Ведекинда.
61. Творчество братьев Никитиных.
62. Творчество А.М. Матвеева.
63. Творчество Ивана Вишнякова, особенности живописи русских мастеров не бывавших за границей.
64. Скульптура и медальерное дело петровского времени.

ПА в форме зачета с оценкой

Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«Отлично» (5)	Теоретическое содержание курса освоено, полностью без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
«Хорошо» (4)	Теоретическое содержание курса освоено, полностью без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» (3)	Теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному.
«Неудовлетворительно» (2)	Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная

	самостоятельная работа над материалом курса не приведёт к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Приблизительный список вопросов к зачету с оценкой (4 семестр)

1. Архитектура и иконопись древней Твери
2. Ранняя архитектура Москвы
3. Успенский собор на Городке в Звенигороде
4. Собор Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря
5. Спасский собор Андроникова монастыря в Москве
6. Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры
7. Московские иконы XIV века
8. Творчество Феофана Грека
9. Росписи церкви Спаса на Ильине в Новгороде
10. Творчество иконописцев круга Феофана Грека
11. Росписи церкви Феодора Стратилата на Ручью в Новгороде
12. Творчество Андрея Рублева
13. Росписи Успенского собора во Владимире
14. Звенигородский чин
15. Творчество иконописцев круга Андрея Рублева
16. Московские иконы XV века
17. Архитектурные памятники Московского Кремля
18. Архитектура и росписи Успенского собора Московского Кремля
19. Архитектура и росписи Благовещенского собора Московского Кремля
20. Архитектура и росписи Архангельского собора Московского Кремля
21. Символика высокого русского иконостаса
22. Состав икон высокого русского иконостаса
23. Иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры
24. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля
25. Иконостас Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря
26. Московские рукописные книги XIV–XV веков
27. Евангелие Хитрово
28. Творчество Дионисия
29. Росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря
30. Творчество иконописцев мастерской Дионисия
31. Русские житийные иконы мастерской Дионисия
32. Русские житийные иконы XVI века
33. Иконография русских святых в XIV–XV веках
34. Иконография русских святых в XVI веке
35. Архитектура Москвы времени Иоанна Грозного
36. Церковь Вознесения в Коломенском
37. Московский собор Покрова на Рву
38. Архитектурные памятники Александровой слободы
39. Иконопись Москвы времени Иоанна Грозного
40. Иконы Макариевской мастерской
41. Лицевой летописный свод
42. Искусство Москвы времени Бориса Годунова
43. Иконы годуновского стиля
44. Архитектурные памятники Ростовского Кремля
45. Иконопись Ростова XIII–XVI веков
46. Архитектурные памятники Вологды
47. Иконы Вологды XIV–XVI веков
48. Деревянная архитектура Русского Севера

49. Архитектурные памятники Кирилло-Белозерского монастыря
50. Архитектурные памятники Соловецкого монастыря
51. Иконопись на Русском Севере
52. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь
53. Архитектурные памятники Ярославля
54. Архитектурные памятники Костромы
55. Архитектурные памятники «нарышкинского барокко»
56. Росписи храмов Поволжья в XVII веке
57. Иконописцы Поволжья XVII века
58. Иконопись Ярославля XVI–XVII веков
59. Иконопись Костромы XVI–XVII веков
60. Иконография русских святых в XVII веке
61. Искусство мастеров Оружейной палаты в XVII веке
62. «Живоподобный» стиль мастеров Оружейной палаты
63. Творчество Симона Ушакова
64. Творчество иконописцев Тихона Филатьева, Кирилла Уланова, Федора Зубова
65. Архитектура русских монастырей
66. Архитектурные памятники Троице-Сергиевой лавры
67. Древнерусские традиции в русской архитектуре Нового времени
68. Древнерусские традиции в русской иконописи Нового времени

Приблизительный список вопросов к зачету с оценкой (7 семестр)
1. Архитектура Павловска и Михайловского замка
2. Творчество Дж. Кваренги
3. Биржа и ансамбль стрелки Васильевского острова, Тома де Томон.
4. Русская городская жилая застройка конца XVIII - первой трети XIX века: московские городские и пригородные усадьбы, петербургские дома.
5. Творчество А.Н. Воронихина
6. Творчество К.И. Росси
7. Творчество В.П. Стасова
8. Творчество Джованни и Доменико Жилярди
9. Творчество О.И. Бове
10. Архитектурные ансамбли 1 четв. XIX века, влияние ампира на градостроение.
11. Творчество А.Г. Григорьевна, Ф.М. Шестакова, Е.Д. Тюрина
12. Творчество О. Монферрана
13. Творчество К.А. Тона
14. Творчество А.И. Штакеншнейдера, А.П. Брюллова
15. Историзм и эклектика в русской архитектуре 2 четв. XIX века: неорусский и неовизантийский стили.
16. Историзм и эклектика в русской архитектуре 2 четв. XIX века: неоготический, “помпейский” стили, ориентализация, стилизация под немецкую архитектуру.
17. Императорская академиях художеств. Значения для изобразительного искусства 1 половины XIX века.
18. Общественные движения в художественном образовании: Общество поощрения художеств (ОПХ), Московское художественное общество, Школа рисовальная по отношению к искусствам и ремеслам (С.Г. Строганова).
19. Провинциальные учебные школы: Арзамасская школа Ступина и Алексеева, школа Венецианова в Сафонково. Общая характеристика творческого метода.
20. Любительское образование и творчество непрофессиональных художников, повышение популярности занятий изобразительным искусством.
21. Казанский собор в Санкт-Петербурге: живопись, скульптура, архитектура.
22. Триумфальные ворота, их архитектура и скульптурное оформление. (на примере

памятника по выбору)
23. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге: живопись, скульптура, архитектура.
24. Скульптурный портрет конца XVIII - начала XIX века.
25. Скульптурные группы и полноростовые скульптурные портреты Ф.Ф. Щедрина, Ф.И. Шубина, М.И. Козловского и В.И. Демут-Малиновского.
26. Памятник А.В. Суворову на Марсовом поле.
27. Скульптурное оформление надгробий и кенотафов в России конца XVIII - первой половины XIX вв.
28. Рельефы первой половины XIX вв. на примере работ В.И.Демут – Малиновского, И.И. Теребенева.
29. Круглая скульптура С.С. Пименова, В.И. Демут – Малиновского в декорации архитектуры.
30. Памятник гражданину К. Минину и князю Д. Пожарскому.
31. Творчество И.П. Мартоса.
32. Проблема исторической достоверности предметов и костюма в русской скульптуре. Дискуссии об уместности современного костюма.
33. Скульптура и архитектура ампира, опыт синтеза на примере любого памятника по выбору. Устойчивые решения в ампирной скульптурной декорации зданий.
34. Иностранцы-художники в истории русского искусства. Деятельность Э. Виже-Лебрен, И.Б. Лампи Младшего, Дж. Доу, Ф. Винтерхальтера и их сравнение с русскими современниками (по выбору).
35. Творчество Б.И. Орловского.
36. Творчество И.П. Витали.
37. Творчество П.К. Клодта.
38. Творчество С.И. Гальберга.
39. “Русская тема” в отечественной скульптуре 2 четв. XIX века.
40. Скульптурный портрет во 2 четверти XIX века, общие тенденции, образцы для подражания.
41. Медальерное дело 1 половины XIX века, аллегории посвящённые событиям наполеоновских войн.
42. Парковые ансамбли Николая I. Часть Царскосельского парка, Александрия и Петергоф: Колонистский парк (Ольгины пруды), Луговой парк и др.
43. Батальная живопись 1790-х - 1830-х годов: Михаил Иванов, А.О. Орловский, В.И. Мошков, А.И. Зауэрвейд. Военный жанр, путевые альбомы, акварельные зарисовки типичных представителей воинских частей или национальностей, батальные картины.
44. Батальная живопись 1830-1850-х гг.: П. фон Гесс, А.И. Ладюрнер, Б.П. Виллевальде.
45. Пейзажная живопись начала XIX века Ф.Я. Алексеева, Семёна Щедрина.
46. Пейзажная живопись С.М. Лебедева, В.Е. Раева, М.Н. Воробьёва.
47. Пейзажная живопись Сильвестра Щедрина.
48. Освещение в живописи, новаторские для русской живописи решения 1830-х -1840-х годов.
49. Портреты мастеров исторической живописи начала XIX века, особенности изображения натуры.
50. Позднее творчество В.Л. Боровиковского.
51. Позднее творчество Д.Г. Левицкого.
52. Творчество С.С. Щукина.
53. Русский парадный портрет 1 половины XIX века, эволюция поджанра.
54. Ранний период творчества О.А. Кипренского, портреты.
55. Поздний период творчества О.А. Кипренского, портреты.
56. Романтизм в русской живописи.
57. Портреты военных в России и галерея 1812 года Дж. Доу с помощниками.
58. Русская историческая живопись конца XVIII - начала XIX века Г.И. Угрюмов и П.И.

Соколов.
59. Творчество А.И. Иванова.
60. Творчество В.К. Шебуева.
61. Творчество А.А. Егорова.
62. Проблема исторической достоверности предметов и костюма в русской исторической живописи.
63. Творчество Ф.А. Бруни.
64. К.П. Брюллов. Общая характеристика творчества.
65. Портреты К.П. Брюллова.
66. Исторические и мифологические картины К.П. Брюллова.
67. А.А. Иванов. Общая характеристика творчества.
68. Ранние картины А.А. Иванова на исторические, мифологические и религиозные сюжеты (исключая “Явление Христа народу”).
69. А.А. Иванов. “Явление Христа народу” и библейские эскизы.
70. А.А. Иванов. Пейзажи и натурные этюды натурщиков.
71. Проблема подражания К.П. Брюллову: Ф.А. Моллер, Я.Ф. Капков, П.В. Басин, Т.А. фон Нефф.
72. Творчество А.Г. Венецианова.
73. Ранний период творчества Тропинина (до конца 1830-х).
74. Поздний период творчества Тропинина (с конца 1830-х).
75. Религиозная живопись и иконопись в ИАХ в конце XVIII - начале XIX века: В.Л. Боровиковский, А.А. Егоров, А.И. Иванов и др. (по выбору).
76. Религиозная живопись и иконопись в ИАХ в 2 четверти XIX века: Т.А. фон Нефф, Ф.А. Бруни, К.П. Брюллов, Ломтев, Раев и др.
77. Творчество П.А. Федотова.
78. Графика и акварель Ф.П. Толстого.
79. Акварельный портрет 1810-х - 1850-х годов. Творчество П.Ф. Соколова.
80. Интерьерная живопись и жанр 1 половины XIX в.

ПА в форме экзамена

Уровень освоения	Показатели	Критерии
Отлично (повышенный уровень)	1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи	Студентом дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок.
Хорошо (базовый уровень)		Студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими

		неточностями.
Удовлетворительно (пороговый уровень)		Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.
Неудовлетворительно (уровень не сформирован)		Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено. Т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Основное учебное подразделение:

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:
54.05.05. Живопись и изящные искусства
(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы
Живопись и изящные искусства
(наименование специализации

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**48**									**32**	**16**
в том числе:											
Лекции	**24**									16	8
Практические занятия (ПЗ)	**24**									16	8
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**60**									40	20
Форма промежуточной аттестации (Эк/ЗО/За)										За	За
Общая трудоемкость:											
академических часов	**108**									72	36
зачётных единиц	**3**									2	1

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «История современного искусства» является формирование у студентов компетенций в области истории и теории искусства XX – первой половины XXI века, ознакомлении с основными идеями и концепциями искусства новейшего времени, условиями трансформаций структуры мирового художественного процесса, особенностями функционирования искусства в условиях появления и развития новых средств эстетической коммуникации.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- формирование знаний о специфике изобразительного искусства XX-XXI веков, его художественных стратегиях и новых визуальных структурах, о выразительных возможностях и средствах художественного языка,
- ознакомление с ключевыми концептами и проблемами искусства XX века как периода формирования теории и практики современного искусства;
- формирование знаний об основных художественных направлениях и течениях, творчестве их наиболее ярких представителей;
- формирование знаний об особенностях взаимоотношений традиции и инновации в современном искусстве;
- формирование умений определения связи формально-образной структуры произведения современного искусства и приоритетными ценностными ориентирами создавшей его культуры;
- подготовка студентов к художественной коммуникации с произведениями искусства XX – XXI веков;
- формирование навыков анализа новых форм искусства

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля

Освоение обучающимися дисциплины «История современного искусства» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Шифр	**Наименование компетенции**	**Индикаторы формирования (достижения) компетенции**
УК -5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Выявляет разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп на основе знаний этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира, включая мировые религии и философские учения
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	ОПК-5.1 Формулирует приемы и методики работы с научной литературой, основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки, интерпретации информации из различных источников
ОПК-6	Способен анализировать процесс развития материальной культуры и изобразительного искусства в	ОПК-6.2 Выявляет особенности развития материальной культуры, стилей и направлений в изобразительных и иных

	культурно-исторических контекстах и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, мировоззренческих, философских, эстетических идей	искусствах в культурно-исторических контекстах и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, мировоззренческих, философских и эстетических идей ОПК-6.3 Проявляет уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям, проявляет толерантность в восприятии социальных и культурных различий
ОПК-7	Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	ОПК-7.1 Идентифицирует исторические и художественные традиции современного общества, основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества ОПК-7.2 Анализирует объекты искусства в контексте исторических и художественных традиций современного общества
ОПК-9	Способен к формированию личных позиций и выражению своего отношения к поискам и течениям современном искусстве; к готовности участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах, фестивалях)	ОПК-9.2 Аргументировано отстаивает личную позицию к поискам и течениям в современном искусстве на основе анализа и оценки исторической информации

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
9 семестр (16 недель)		
1	Введение в теорию современного искусства	Культура XX века как переходный тип культуры. Основная проблематика искусства XX столетия и философско-эстетические основания культуры Новейшего времени. Основные эстетические направления и их влияние на художественный процесс. Разрушение аксиологических принципов и критериев новоевропейской культуры и складывание новой системы ценностей в сфере искусства. Многообразие художественных картин мира, противоречивость художественного процесса. Расширение границ художественной деятельности. Появление большого числа новых направлений и течений. Понятия «современное», «актуальное» искусство. Зритель и современный арт-продукт: особенности художественной коммуникации. Проблемы восприятия и интерпретации современного искусства. Произведение современного искусства и арт-рынок. Современное искусство: проблемы экспозиции и хранения. Институции современного искусства. Искусство и новые арт-практики. Проблемы осмысления искусства XX века в современном искусствознании. Место художественной культуры новейшего времени в историческом развитии искусства. Периодизация современного искусства. Дискуссия о хронологических рамках современного искусства.

		Разрушение классических для европейского искусства критериев периодизации (стилевых) и поиск новых принципов.
Искусство рубежа веков и предпосылки современного искусства		
2	Постимпрессионизм	Антиимпрессионистические тенденции: причины их появления, значение для последующего развития искусства. Теория искусства неоимпрессионизма. Живописная техника: понятия «пуантилизм» и «дивизионизм». Станковая картина неоимпрессионизма и закономерности визуального восприятия. Творчество Ж. Сера. Главный теоретик и вдохновитель неоимпрессионизма. Формирование стиля и значение импрессионистического опыта. Понимание современности и выбор сюжета. Присоединение к неоимпрессионизму П. Синьяка, К. Писсарро, Л. Писсарро, Э. Кросса и др. Влияние и значение неоимпрессионизма. *Творчество П. Сезанна.* Жанровое многообразие и характер живописных задач. Истоки современного искусства в творчестве Сезанна. *Творчество В. Ван Гога.* Формирование ранней живописной манеры. Парижский период. Сложение зрелого стиля: особенности живописной техники, построения картинного пространства, особенности колорита. Экспрессионистические тенденции в его искусстве. Влияние на живопись XX столетия *Творчество А. Тулуз-Лотрека*. Живопись и графика Тулуз-Лотрека: особенности творческой манеры, темы и сюжеты. Творчество Тулуз-Лотрека в контексте стиля ар-нуво.
3	Символизм в европейской живописи	Теория искусства символизма. Романтизм и символизм – проблема преемственности: пути и уровни. Философско-эстетические основания символизма, влияние современной философии (А. Бергсон). Основные особенности поэтики символистской живописи. Теоретические концепции символизма. Религиозные, мистические, эзотерические идеи в символизме и их реализация в теории и практике искусства. Манифесты символистов. Формирование символистской художественной критики во Франции: ее значение и уровень. Круг символистских журналов. Журнальная и выставочная деятельность бельгийской «Группы XX» и ее значение для распространения идей символизма. Появление и распространение символизма в разных национальных школах. Направления и мастера в символизме. Символизм и академизм. Символизм и ар-нуво. *Франция***.** Формирование нового направления в творчестве Пюви де Шаванна и Гюстава Моро. Одилон Редон. Ранний графический период: характеристика техники, особенности творческого метода, основные серии, их содержание, проблема выбора литературных источников. Развитие символистского метода *Творчество Гогена в контексте идей символизма.*

		Концепция символистского искусства: определение его основных параметров в теоретических высказываниях и практике художника. Клуазонизм; особенности техники и символизация выразительных средств. Первый и второй таитянский период: характеристика стилистических особенностей, символических идей, поиск новых смыслов. Влияние искусства Гогена на современный ему художественный процесс, его значение для современного искусства. *Группа «Наби».* История создания и эстетическая программа группы. Две версии символизма. *Бельгия*. Символический гротеск в творчестве Джеймса Энсора. *Германия и Австрия*. Творчество А. Беклина. Характеристика индивидуальной манеры. Эволюция от романтического классицизма к символизму. Обращение к мифологическим сюжетам и образам. Авторские варианты «Острова смерти» и новизна интерпретации античного мифа. Своеобразие пейзажной живописи. Ф. Штук. Темы и образы живописных произведений. Роль Ф.Штука в деятельности Мюнхенского Сецессиона. Творчество Г. Климта. Образ женщины в произведениях художника.
4	Живопись русского символизма	Историография символизма в русском изобразительном искусстве. Неоромантизм и зарождение символизма в русском изобразительном искусстве. М. А. Врубель (1859-1910). Новаторство художника: обращение к мифологическим и сказочным сюжетам и образам, фантастике; открытия в области художественной формы, утверждение принципа художественного универсализма. В.Э. Борисов-Мусатов (1870-1905). Эволюция творчества: от импрессионизма к символизму. Своеобразие символического метода Борисова-Мусатова. Выставка «Алая роза» (1904, Саратов) и начало формирования новой группы художников-символистов. Художественное объединение «Голубая роза» (1907-09): история, состав и эстетическая программа, деятельность. Павел Кузнецов (1878-1968). Раннее творчество: темы и мотивы. Среднеазиатский период творчества. Пейзаж в творчестве Петра Уткина (1877-1934). Фантастические мотивы в творчестве Н. и В. Милиоти. Скульптор Александр Матвеев (1878-1960): особенности художественного языка. Мартирос Сарьян (1880-1972): Темы, сюжеты и образы, особенность живописной манеры. Примитивизм в творчестве Николая Сапунова (1880-1912). Сергей Судейкин (1882-1946). Николай Крымов (1884-1958). Творчество К.С. Петрова-Водкина (1878-1939). Раннее творчество и формирование индивидуального стиля. Живописно-композиционная система Петрова-Водкина.
5	Эстетические принципы	Термин «модерн» и социально-исторические предпосылки

	стиля модерн	формирования стиля. Философско-эстетические основы стиля. Хронология развития и география модерна. Интернациональное и национальное в модерне. Культ красоты, «панэстетизм» как основной целеполагающий принцип. Иконография (основные мотивы, сюжеты и образы) стиля модерн. Отличие природных мотивов в модерне от традиционных форм пейзажного, натюрмортного и анималистического жанра. «Иконография» (основные типы зданий) архитектуры. Культ частного дома в модерне. Своеобразие архитектурного решения общественных и промышленных зданий. Проблема синтеза искусств в модерне. Понятие «синтез искусств» и теория «гезамткунстверка» Р. Вагнера. Особенности синтеза в модерне. Большой и малый синтез. Синестезия. Проблемы формообразования в стиле модерн. Проблема орнамента в искусстве модерна. Возрождение стилеобразующей роли орнамента. Характер и принципы применения орнамента. Понятие «внутренний орнамент». Принципы формообразования и композиционные приемы стиля модерн.
6	Стиль модерн в европейском искусстве	*Англия*. Ведущая роль Англии на раннем этапе развития стиля. Предистория стиля: черты модерна в творчестве Уильяма Блейка и прерафаэлитов. У. Моррис – родоначальник нового стиля. Фирма «Моррис и компания». Начало модерна в Англии. Творчество Джеймса Уистлера. Английское искусство 80-х годов: графика и прикладное искусство. «Гильдия века». Движение искусств и ремесел. Английский модерн 90-х годов. Журнальный бум. «Студио». Модерн и декаданс. Обри Бердслей. Своеобразие стиля художника. Поздний модерн в Англии. Чарльз Рени Макинтош, выдающийся мастер английского модерна и школа Глазго. Стилевые особенности творчества. *Бельгия*. Модерн в архитектуре. Творчество Виктора Орта. Анри ван де Вельде: многогранность творческого проявления. *Франция*. Ар Нуво – французский вариант модерна. Рождение стиля в плакатной графике 80-х годов и расцвет плакатного искусства в 90-е годы – Шере, Грассе, Тулуз-Лотрек, Боннар, Муха. Распад импрессионизма и движение к новому стилю в живописи. (Ван-Гог», Гоген), декоративно-прикладном искусстве (Эмиль Галле, Рене Лаллик) и скульптуре (Роден). Утверждение стиля Ар Нуво во французской архитектуре. Творчество Г. Гимара. *Германия.* Югендстиль – немецкий вариант модерна. Влияние академических традиций на ранний модерн в Германии. «Группа одиннадцати». Деятельность Мюнхенского и Берлинского Сецессиона. Дармштадская

		колония. Журнал «Югенд». Архитектура югендстиля. Творчество Г. Обриста. *Австрия.* Вена – один из международных центров модерна на рубеже веков. Деятельность венского «Сецессиона». Модерн в архитектуре Австрии. *Испания.* Творчество А. Гауди и каталонский модерн.
7	Стиль модерн в России	Истоки и предпосылки стиля модерн в России. Национально-романтическая тенденция в русском искусстве. Начальный период в истории русского модерна (80-е г. Х1Х в.): неорусский стиль в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве (церковь в Абрамцеве). Творчество В. Васнецова. Абрамцевский художественный кружок С.И. Мамонтова (1870 - 1890-е). Декоративно-прикладное искусство в Абрамцеве и возрождение традиционного ремесла. Элементы модерна в живописи 80-х годов. Творчество Виктора и Аполлинария Васнецовых, Михаила Нестерова, Андрея Рябушкина, Исаака Левитана, Константина Коровина. Творчество Сергея Малютина и других мастеров. Символизм и модерн в творчестве Михаила Врубеля. Творческий путь Валентина Серова – от импрессионизма до модерна и синтез художественных приемов. Талашкино М.В. Тенишевой и его художественная среда (1890-е - начало 1900-х). Возрождение художественных народных промыслов в Талашкине. Деятельность общества «Мир искусства» (1899 - 1903 и 1911 - 22) и одноименного журнала (1898 - 1904). Русский эстетизм и проблема исторической стилизации в творчестве Александра Бенуа, Константина Сомова, Льва Бакста, Мстислава Добужинского, Евгения Лансере, Николая Рериха, Ивана Билибина, Александра Головина.. Разнообразие творческих манер мирискусников. Творчество Анны Остроумовой-Лебедевой, Игоря Грабаря и др. Бенуа - художественный критик и историк искусства. «Русские сезоны» в Европе (1909 - 1929). Поздний период деятельности «Мира искусства». Москва и Петербург в русской культуре серебряного века. Идейная борьба и литературные дискуссии, отражение в них противоречий культурного развития России. Противопоставление Москвы и Петербурга в общественной полемике и творческих спорах. Архитектура московского модерна. Творчество Ф. Шехтеля. Основные постройки Шехтеля. Л.Н.Кекушев. Типология доходного дома в стиле модерн. И. Макаев. В.Ф. Валькотт. Архитектура петербургского модерна. Творчество Ф.И. Лидваля. Классицистические традиции в русском модерне. Понятие «северный модерн». Творчество архитектора И.А. Фомина. Провинциальный модерн. Стиль модерн в книжной и журнальной графике. И. Билибин,

		Е. Поленова, М. Якунчикова.
Авангард в изобразительном искусстве России и Европы		
8	Фовизм	Осенний салон 1905 года в Париже и начало истории фовизма. Термин «фовизм». Особенности живописного языка фовизма.Цели и задачи фовизма и особенности жанровой системы. Фовистский пейзаж, портрет, натюрморт. Профессиональный статус художника и концепция творческой свободы. Творчество Анри Матисса, Альбера Марке, Андре Дерена, Жоржа Руо, Рауля Дюфи, Мориса де Вламинка, Кеса ван Донгена и др. Раннее творчество Жоржа Брака. Ведущая роль А. Матисса в формировании фовистских концепций живописи и стилистики фовизма Фовисты во второй половине 1910-х годов. Андре Дерен. Пейзаж в творчестве Мориса де Вламинга и Альбера Марке. Религиозные сюжеты в творчестве Жоржа Руо, Портреты Кес ван Донгена.
9	Экспрессионизм в западноевропейском искусстве	Экспрессионизм как художественное движение первой трети XX века. Образ мира и человека в искусстве экспрессионизма. Экспрессионизм в немецкой живописи. Истоки и предшественники немецкого экспрессионизма. Группа «Мост» в Дрездене (1905-1910): эстетико-теоретическая и художественная платформа. Творчество Эрнста-Людвига Кирхнера, Эриха Хеккеля, Макса Пехштейна, Карла Шмидта-Ротлуффа, Эмиля Нольде. Новое общество художников (1909 - 10) и группа «Синий всадник» (1911 - 12) в Мюнхене (Василий Кандинский, Алексей Явленский, Франц Марк, Август Макке, Пауль Клее, Лионель Файнингер, Арнольд Шенберг и др.). Эстетическая программа и особенности художественной техники. Альманах «Синий всадник». Искусство В. Кандинского, роль его эстетико-теоретических взглядов и возникновение первых форм абстрактной живописи. «Колористический» экспрессионизм Х. Сутина. Журнал и галерея «Штурм» (с 1910) как один из центров интернационального авангарда. Социальное направление в немецком экспрессионизме: Кетэ Кольвиц, Макс Бекман, Отто Дикс, Георг Гросс. Связь социального экспрессионизма и социально ориентированного дадаизма. «Новая вещественность», «Октябрьская группа» и др. – социальная направленность искусства, мастера и произведения. Экспрессионизм и скульптура. Творчество немецких скульпторов Эрнста Барлаха, Вильгельма Лембрука. Европейский архитектурный экспрессионизм 1910 – 1925. Распространение экспрессионизма в литературе, драматургии.
10	Кубизм. Пуризм. Орфизм	*Кубизм и его эволюция в западноевропейском искусстве.* Истоки и начало кубизма. Эстетические принципы кубизма. Эволюция кубизма: сезанновский, аналитический, синтетический периоды.

		Ранний, протокубистический период у Пикассо и Брака. «Голубой» и «розовый» периоды. Картина П. Пикассо «Авиньонские девицы» (1907). Кубизм во Франции: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Р. Делоне, Л. Маркуси: общее и особенное. Применение новых материалов, изобретение новых художественных практик и значение этих процессов для искусства всего XX века. Теоретическое осмысление и самоанализ кубизма: труды Аполлинера, Глеза и Метценже, Канвайлера. Расширение кубизма как художественного течения. Группа «Де Пюто» (1910-1914) и «Салон Золотого Сечения» (1912). Творчество Альбера Глеза, Жана Меценже, Анри Ле Фоконье, Хуана Грис, Роже де ла Френе, Жака Вийона и др. Кубизм и скульптура. Сравнительная характеристика скульптуры и живописи кубизма. Творчество Жана Дюшан-Вийона и выходцев из Восточной Европы: Жака Липшица, Осипа Цадкина, Ханны Орловой, Константина Бранкузи (Брынкуша). Пластика посткубизма в творчестве Александра Архипенко, Антона Певзнера, Наума Габо. Влияние кубизма на формирование новых принципов формального мышления в архитектуре и дизайне. Интерес к примитивам и экзотическим культурам («Таможенник» Анри Руссо и другие «наивы»). *Пуризм*. Манифест «После кубизма». Живописные произведения Амеде Озанфана и Шарля Жаннере (Ле Корбюзье). Вариант пуризма в творчестве Ф. Леже. *Орфизм* как переходный этап от позднего кубизма к геометрическому абстракционизму. Содержание и происхождение термина. Основные особенности орфической живописи. Творчество Робера и Сони Делоне. Понятие «симультанная» живопись. Соединение движения и цвета в работах Франка Купки, Леопольда Сюрважа.
11	Футуризм	История возникновения и формирование футуристического движения. Филиппо Томазо Маринетти как идеолог и организатор футуристического движения. Манифесты футуристов и эстетика футуризма. Отношение футуристов к классическому наследию, к формам бытования и трансляции классической культуры. Форма существования футуризма в социальном и культурном пространстве. Новый образ и тип поведения художника. «Искусство будущего» с точки зрения футуристов. Станковая картина футуризма, ее специфика, роль в дальнейшей эволюции изобразительного искусства XX века. Техника футуристической живописи. Мастера футуризма, характеристика их творчества: Умберто Боччони, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссоло, Джакомо Балла. Пластические опыты У. Боччьони – проблемы развития объема в пространстве. Раннее творчество Марселя Дюшана. Антонио Сент-Элиа и футуризм в архитектуре.
12	Дадаизм в искусстве	Абсурдизм в искусстве и литературе. Истоки и начало

	Европы и Америки	движения Дада. Термин «дада». История и эстетическая программа дадаистов. Американский и европейский дада – диалог Цюриха и Нью-Йорка. Последовательный и тотальный отказ от классической культурной традиции. Дада – первое масштабное проявление форм альтернативной культуры. Основные центры дадаизма (дада-ленд). Цюрих. Гуго Балль – идеолог раннего дадаизма. Тристан Тцара – сложение дадаистской доктрины, ее практическое воплощение. Альманахи «Дада». «Манифест Дада 1918г.» – официальное рождение дадаизма. Основные идеи дадаистов. Синтез новых форм творческой деятельности. Особенности саморепрезентации дадаистов. Художественное творчество цюрихских дадаистов. Поэзия Тцара. Ганс Арп: скульптура, «коллажи» и рельефы. Расписные гипсы Марселя Янко. «Шадография» фотографа Христиана Шада. Нью-Йорк. Основополагающие идеи американского дадаизма. Галерея Альфреда Штиглица в Нью Йорке (вторая половина 1910-х годов). Марсель Дюшан, отказ от станкового искусства. Кинетический объект и «Ready-Mades». Механоморфная живопись Френсиса Пикабиа. Журнал «291». Фотографии Мен Рея, Курт Швиттерс, Макс Эрнст и др. Германия. Социально-критическое направление в дадаизме. Объекты и коллажи Рауля Хаузманна. Антифашистские фотомонтажи Георга Гросса, Джона Хартфилда. «Клуб Дада» в Берлине. «Дадаистский манифест 1918 г.» Гюльзенбека. Дадаизм в Кельне и Ганновере. Париж. Парижская группа дадаистов: А. Бретон, П. Дерме, Ж. Рибмон-Дессень, П. Элюар, А. Сальмон, М. Жакоб, Л. Арагон, Ф. Супо, Ж. Кокто. Дадаистическая поэма «Магнитные поля» Бретона и Супо. Дада-вечера и дада-фестивали. «Парижский конгресс» 1922 года. Выставка М. Эрнста в «салоне Дада» 1921г. Рождение сюрреализма.
13	Искусство 1910-х годов. Ранний русский авангард.	*Истоки авангарда в России. Неопримитивизм в русском искусстве начала XX века.* Общая характеристика изобразительного искусства России в начале XX века. Отход от миметических принципов в искусстве и разработка альтернативных вариантов демонтажа реалистического основ искусства, поиски вариантов абстрактного формообразования. Выставки «Салон Золотого Руна» (1908 и дважды - 1909) и «Салон Владимира Издебского» (1909 - 10) - первые демонстрации новых направлений в русском и западном искусстве. Роль коллекционеров и собирателей в формировании представлений о современном искусстве. Сергей Щукин и Иван Морозов. Своеобразие русской школы авангардного искусства. Две

		основные тенденции в развитии русского авангарда: экспрессионистическая и кубистская (по Д.В. Сарабъянову). История и эстетическая программа объединения «*Бубновый валет*». Международные выставки Общества. Понятие «неопримитивизм». Натюрморт как ведущий жанр «бубновых валетов». Творчество художников «Бубнового валета»: П.П. Кончаловского (1876-1956), А.В. Куприна (1880-1960), А.В. Лентулова (1882-1943), И.И.Машкова (1881-1944), Осмеркина А.А. (1892-1953), В.В.Рождественского в период 1910-х годов. Р.Р. Фальк (1886-1958) - «лирический кубизм», принцип «погружения в предмет», портреты Фалька Творчество художников, близких объединению – Н.И. Альтмана, Д. П. Штеренберга. Футуристическая эстетика и практика. Авангардные манифесты и выставки. Новые выставочные проекты «Ослиный хвост» и «Мишень» (1912 - 13). Организация *объединения «Ослиный хвост».* Спор «валетов» с «хвостами». Особенности русского примитивизма начала XX века. Творчество М. Ларионова (1881-1964). Провинциальная серия в творчестве художника. «Лучизм» как художественная система, первый вариант беспредметной живописи. Религиозная тема в творчестве Н. Гончаровой. Крестьянские мотивы. Эпическое начало и экспрессия в творчестве Н. Гончаровой. Программа «всечества». А.В. Шевченко (1883-1948) – художник и теоретик примитивизма. Артистизм живописи А.В. Фонвизина (1882-1973). Кавказские мотивы в творчестве М.В.Ледантю (1891-1917). Последние выставки «Ослиного хвоста». Открытие самобытного творчества Нико Пиросмани. Творчество *Павла Филонова*. Формирование художественной концепции «аналитического искусства». Манифест «Декларация мирового расцвета». «Мастера Аналитического искусства». Филонов и немецкий экспрессионизм. Творчество Михаила Матюшина и Елены Гуро. Идеи «органической культуры» и «расширенного смотрения». «Зорвед». Творчество Владимира *Татлина*. Жанры «материальных подборов», «угловых рельефов» и «контррельефов». Раннее творчество *Марка Шагала*, традиции примитивизма и влияние «парижской школы». Сложение и истоки художественного метода. Концепция «естественного» абсурда и гротеска. Трактовка бытового жанра – «бытовой мифологизм и символизм». Фантазия и гротеск в творчестве Шагала. Поэтика зрелых произведений. Автопортреты художника. *Кубофутуризм.* От кубизма и кубофутуризму. Понятие «кубофутуризм». Движение кубофутуристов и коллективные футуристические проекты, футуристические акции и выставки в жанре «скандала», «площадного действия»,

		«театра». Музыкальная драма «Победа над Солнцем» (1913) и авангардные поиски 1910-х. Футуристическая рисованная книга и книжная графика. Литературно-художественное объединение «Гилея». «Союз молодежи». Будетляне. Деятельность братьев Владимира, Давида и Николая Бурлюков, Алексея Крученых, Велимира Хлебникова, Кирилла Зданевича, Николая Кульбина, Владимира Маяковского, Алексея Моргунова, Владимира Баранова-Россине, Михаила Андриенко-Нечитайло, Софьи Дымшиц-Толстой, Бориса и Марии Эндер и др. Группа «Супремус» и творчество Ивана Клюна (Клюнкова), Ивана Пуни, Ольги Розановой и др. «Школа русского кубизма» и творчество Любови Поповой, Надежды Удальцовой, Александры Экстер (Григорович) и др. Коллажные принципы создания художественной формы. Связь русского кубофутуризма с французским кубизмом и итальянским футуризмом. Деятельность кубофутуристов в Москве и Петербурге. *К. С. Малевич (1878-1935).* Эволюция раннего творчества: увлечение и преодоление многочисленных течений и тенденций в развитии современного искусства от символизма, импрессионизма, постимпрессионизма, примитивизма, кубофутуризма к абстракции. Философско-эстетические основы творчества. Разработка принципов супрематизма. Выставка «О.10» (1915 г.). «Черный квадрат». Новая модель мироздания. *Супрематизм* как мировоззрение и художественный метод, отражение принципов геометрической абстракции Теоретическое наследие Малевича. Педагогическая концепция художника. Личность и творчество Малевича в истории мировой культуры XX века. Группа УНОВИС в Витебске (нач.1920-х). Николай Суетин, Илья Чашник. Творчество Веры Ермолаевой, Анны Лепорской, Давида Якерсона, Эль Лисицкого, Анны Каган, Льва Юдина, Льва Циперсона, Эдуарда Криммера, Константина Рождественского, Владимира Стерлигова и др. *В. Кандинский:* начало теории и практики абстрактного искусства. Европейские и национальные истоки творчества художника. Основные этапы творческой деятельности Кандинского: тенденции раннего творчества; художественное объединение «Синий всадник», роль Кандинского в его деятельности; поиск способов выражения духовного начала, переход к беспредметному искусству, теоретическая разработка принципов абстрактной живописи в работе «О духовном в искусстве» (1912). Эволюция творческих методов художника. Основные жанры абстрактной живописи Кандинского: «импрессии», «импровизации», «композиции» - своеобразие творческой задачи. Значение теоретического и художественного наследия Кандинского в истории искусства XX века. *Конструктивизм.* Термины «конструкция», «конструктивизм». Новая концепция формообразования.

		Борьба за целесообразность формы. Роль ВХУТЕМАС в истории отечественного дизайна. В.Е. Татлин (1885-1953). Эволюция творчества. Живописное творчество Татлина. Контррельефы Татлина («скульптоживопись»). Проект Башни III Интернационала. Развитие идей конструктивизма в творчестве А. Родченко, И. Леонидова, бр. Стенбергов, К. Мельникова, А. Веснина, М. Гинзбурга и др. Густав Клуцис. Эль Лисицкий. Противоречия конструктивистской эстетики. Архитектурные идеи конструктивистов – дом - «машина для жилья», «дома-коммуны». Проект Башни Наркомтяжпрома И. Леонидова. Конструктивизм в живописи и графике. Журнал «Вещь». Производственное искусство и рождение советского дизайна. Супрематизм в фарфоре. Эскизы костюмов и тканей Л. Поповой, В. Степановой и других. Участие художников авангарда в художественной жизни после октябрьской революции. Теоретическая и педагогическая деятельность сотрудников ВХУТЕМАСа. Институт Художественной культуры (ИНХУК). Конфликт «станковистов» и «производственников» в начале 1920-х годов. Архитектурные проекты Малевича, Лисицкого.
14	Абстракционизм	Абстрактное искусство. Формирование основных направлений раннего этапа развития абстракции. Феномен абстрактного искусства и отражение в нем фундаментальных черт современной культуры. Отсутствие типологического сходства между абстрактными формами в истории искусства и абстракцией XX столетия. Цели и задачи абстрактного искусства. Развитие и распространение абстракции, адаптация разных видов искусства к ее формам. Германия: Система профессионального обучения и теоретические разработки сотрудников Баухауза (Веймар и Дессау). История абстракционизма в западном изобразительном искусстве. Два типа живописной абстракции в первой половине XX века. Геометрическая абстракция и функционализм в Западной Европе (1910 - 1920-е; 1920-е – 1930-е годы). Абстрактная скульптура - эволюция формы от кубизма к абстракции. Специфика пластического мышления и формотворчества в абстрактной скульптуре. Мастера. Деятельность группы «Де Стайль» в скульптуре, живописи, дизайне, архитектуре. Тео ван Дюсбург. Рационализм в скульптуре и живописи - Антуан Певзнер и Наум Габо. *Творчество В. Кандинского.* Абстрактный экспрессионизм Кандинского, его характеристика. *Творчество П. Мондриана.* Неопластицизм. Теософические основы искусства. Выразительные функции абстрактного искусства Мондриана, живописная манера, принципы

		построения живописного пространства. *Нью-йоркская школа абстрактного экспрессионизма*. Аршил Горки. «Живопись действия». Джексон Полок - живописная техника «дриппинг». Марко Ротко. Барнетт Ньюман. Ташизм. Шарль Эстьен – главный пропагандист и идеолог ташизма. *Оп-арт.* Творчество Виктора Вазарелли.
10 семестр (16 недель)		
1	Искусство Западной Европы и США в 1920-е - 1930-е годы.	Стиль *Ар Деко* в архитектуре, прикладном и изобразительном искусстве Западной Европы и США. Сотворение нового «стиля эпохи». Попытка синтеза изысканности модерна с кубизмом и орфизмом. Убранство интерьеров, конструирование предметов, декоративные панно и витражи. Мода на экзотизмы. *«Новая вещественность»* в живописи Германии, Бельгии, Франции. Декоративизм, экспрессивный гротеск и социальная критика в эстетике направления. *Неоклассицизм* в творчестве Пикассо, Матисса и других представителей авангарда 1910-х годов. Их творческая эволюция в последующие десятилетия (1940-е - 1960-е годы). *«Парижская школа»:* Амадео Модильяни, Моисей Кислинг, Фужита, Диего Ривера, Жюль Паскин, Марсель Громер, Андре Дюнуайе де Сегонзак, Морис Утрилло. Выходцы из России: Марк Шагал, Хаим Сутин, Хана Орлова и другие обитатели Монпарнаса. Проблемы художественной эмиграции из России после революции. Парижская школа между двумя войнами. *Метафизическая живопись:* Соединение неоклассики с абсурдом. Значение живописи символизма и искусства раннего итальянского Ренессанса для формирования живописных концепций метафизической школы. Творчество Джорджо де Кирико, Творческий путь Джорджо де Кирико до основания метафизической школы. Концептуальная основа «стилистических» отличий метафизической живописи. Иллюзионизм метафизической живописи, особенности художественного языка и композиционных приемов. Творчество К. Карра. Натюрморты Джорджо Моранди. Роль метафизической школы для формирования живописной системы сюрреализма. *Сюрреализм: основные направления и мастера* Термин и философско-эстетические основы сюрреализма. Предпосылки и теория сюрреализма. Манифест А. Бретона 1924 г. Практика сюрреализма в искусстве и литературе. Развитие, периодизация и распространение сюрреализма. Основные направления. Участники сюрреалистического движения и их творчество.
2	Художественные направления середины XX века	Искусство и художественная культура 1930-х – 1950-х. Возникновение «тоталитарных» политических режимов (Германия, Италия, Испания и др.) и официальное искусство. Идеология и искусство. Противоборство авангарду. Социально-историческая ситуация после второй мировой

		войны. Процессы демократизации. Молодежная субкультура. Демократизация культуры. Появление новых форм искусства: хеппенинг, перформанс, объект, ассамбляж, инвайронмент. Искусство как тотальная деятельность, как перманентный творческий процесс. Деятельность международного движения «Флуксус». «12 идей Флюксуса» Кена Фридмана. *Абстрактный экспрессионизм в американском искусстве середины 40-х – 60-х годов.* Живопись и скульптура. Эмиграция ведущих европейских мастеров и перемещение центра развития современного искусства из Европы в Америку. Связь абстрактного экспрессионизма второй волны с развитием сюрреалистического метода «автоматического письма» в живописи Массона и Матта. Джексон Поллок и его «живопись действия». Концептуальная основа творческого метода Поллока и ее отличие от сюрреалистического. Направления и разновидности в абстрактном экспрессионизме. Творчество основных представителей ньюйоркской школы: Д. Поллока, В. Де Куннинга, М. Ротко и др. *Развитие абстракции в европейском искусстве после второй мировой войны***.** Отличия европейской абстракции второй половины XX века от американского абстрактного экспрессионизма. Абстракция в Париже (абстрактный «импрессионизм», ташизм, группа КоБРА и др.). Варианты беспредметной экспрессии в творчестве группы “КОБРА” (Голландия, Бельгия), Жана Дюбюффе, Марка Ротко, Виллема де Куннинга и других мастеров Место абстракции в общей эволюции современного искусства. *Поп-арт.* Альтернативные формы творчества. Поп-арт и философия массовой культуры. История поп-арта. Предпосылки и истоки поп-арта. Поп-арт и масс-медиа. Поп-арт и дада. Поп-арт и абстрактный экспрессионизм. Выставка «Искусство ассамбляжа» 1961 г. Творчество Р. Раушенберга и Дж. Джонса, эволюция от абстракции к новым формам. Классические формы существования и проявления поп-арта, принципы его формотворчества. Неодада. Англия – родина поп-арта. Деятельность «Независимой группы» (1952г.) в институте современного искусства в Лондоне (Ричард Гамильтон, Эдуардо Паолоцци и др.). Коллаж как прием поп-арта. Художники Питер Блейк, Рональд Китай, Дэвид Хокни. Тесная связь с музыкальной рок-культурой. «Битлс», «Роллинг Стоунз», Элвис Пресли. Американский поп-арт**.** Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс – родоначальники нового направления. Энди Уорхол (1928-1987) – лидер американского поп- арта. Серийность изображения как прием творчества. Фабрика Уорхола - модель шоу-бизнеса. Рой Лихтенштейн, Клас Ольденбург, Том Вессельман, Джеймс Розенквист и др. Формы абстрактного искусства в эпоху поп-арта: постживописная абстракция, оп-арт, кинетическая скульптура, минимализм. Творчество Ива Клейна. Оп-арт: использование оптических эффектов (Виктор Вазарели и др.). Кинетическое искусство
3	Реализм в XX веке	Европейский «Новый реализм». Миммо Роттел, Даниель

		Споэрри, Кристо, Жан Тенгли, Арман, Пьер Рестани. Гиперреализм. Имитация фотографии в живописи и скульптуре 70-х – середины 80–х годов. Фотография и изобразительное искусство в конце XIX - первой половине XX века (дадаизм, футуризм, сюрреализм). Выставка «22 реалиста» в нью-йоркской галерее Утни (1970 г.); биеннале в Венеции (1971 г.). Художники гипперреалисты: Ричард Эстес, Чак Клоз, Жак Монори, Дуан Хансон, Ален Джонс. Американская школа гиперреализма. Гиперреализм во Франции, Германии, Испании, России. Техника гиперреалистов.
4	Основные направления в искусстве 70-90х годов. Живопись и скульптура.	Переосмысление наследия минимализма. Концептуализм – деструкция основных параметров и категорий искусства. Идеи «смерти искусства» и «смерти автора» и их отражение в теоретическом искусствознании. Концептуализм: Джозеф Кошут и др. Произведение искусства как текст. Концептуальный объект и инсталляция. Соединение статики и динамики. Мобили Александра Кальдера. Гюнтер Юккер, Жан Тэнгли, Никки де сан Фаль, Янис Куннелис, Марио Мерц и другие. Видеоарт. Проникновение видеоизображения в структуру произведения. Нам Джун Пайк и др. Трансавангард и движение «Новых диких»: возвращение к живописи. Сандро Киа, Франческо Клементе и др. (Италия); Георг Базелиц, Ансельм Кифер, Зигмар Польке и др. (Германия). Итоги и перспективы искусства на рубеже тысячелетий.
5	Архитектура XX века: утопии и реальность	*Архитектура начала XX века*. Урбанизация и развитие европейских городов в конце XIX века. Влияние развития современной индустриальной и инженерной техники на архитектуру: усовершенствование строительного искусства и строительных конструкций, применение новых материалов в архитектуре. Влияние промышленного строительства и инженерно-технических сооружений на развитие современной архитектуры: Хрустальный дворец Пакстона, галерея машин для Парижской выставки 1889 года Дютера и Контамена, Эйфелева башня, строительство мостов и вокзалов, зал Столетия в Бреслау архитектора Берга. Чикагская школа. Место Чикагской школы в архитектуре XX века. Новый тип здания – небоскреб. Применение новых материалов, конструкций и технологий. Чикагская школа как выражение американского стиля в современной архитектуре. У. Ле Барон Дженни. Л. Салливен: «форма следует функции». Д. Адлер. Значение опыта Чикагской школы для формирования стиля Ф.Л. Райта. «Стиль прерий» и идея органической архитектуры Райта. Ф.Л. Райт(1861-1959) – выдающийся архитектор XX века. Проект «Город обширных горизонтов». Пространство в архитектуре Райта. «Дом над водопадом». Здание музея Гугенхейма в Нью-Йорке. *Интернациональный стиль в архитектуре.* Первый этап. Истоки рационализма в европейской

		архитектуре: зодчество Огюста Перре, рационалистические элементы в неоклассицизме, неоготике, ар-нуво. *Функционализм в архитектуре* Лё Корбюзье – одна из центральных фигур в современной архитектуре. Влияние его концепции, проектов и реализованных сооружений на теорию и практику современной архитектуры. Творческий путь архитектора: влияние Огюста Перре, немецкого Веркбунда, Миса ван дер Роэ. Эстетика пуризма Лё Корбюзье и Амедея Озанфана, их сотрудничество в журнале «L' Esprit Nouveau». Архитектурная теория Лё Корбюзье: разработка принципов современного градостроительства (эстетика и формы Лучезарного города, проекты реконструкции Рио де Жанейро и др.) Значение творчества Лё Корбюзье для развития современной архитектуры. Его вклад в формирование «интернационального стиля». Теория и практика функциональной архитектуры в творчестве Ле Корбюзье. Принцип пропорционирования «Модулер». Баухауз. Возникновение, этапы развития (Веймар, Дессау, Берлин), его основатели и участники. Социальные и эстетические концепции участников Баухауза, принципы формотворчества, идеи функциональности и чистоты формы. Функционализм и архитектура Баухауза. Деятельность Вальтера Гропиуса, Миса ван дер Роэ, Василия Кандинского, Пауля Клее в Баухаузе. Две противоборствующике тенденции в группе. Вклад Баухауза в формирование «интернационального стиля» в архитектуре и дизайне. Значение Баухауза для развития современного искусства и архитектуры. Дальнейшее развитие архитектурного мышления и творческих принципов Ф.Л. Райта. Его деятельность до Второй мировой войны. Типология зданий: высотные здания и особняки. Влияние Райта на современное зодчество. Второй этап. Поздний стиль Райта, Гропиуса, М. Ван дер Рое, Ле Корбюзье. Интернациональный стиль, его развитие и трансформация в творчестве следующего поколения архитекторов: А. Аальто, А. Смитсон, П. Смитсон, Х. Шарун, П.Л. Нерви, О. Нимейер, Э. Сааринен. Типология общественных зданий. Связь между инженерной техникой и архитектурой. Кендзо Танге. Архитектурный комплекс «Токио –60». Национальный олимпийский комплекс. Здание газетной фирмы «Сидзуоки» в Токио. Собор св. Марии. Последние проекты Танге.
6	Европейская скульптура XX века: поиск нового пластического языка Истоки современной скульптуры.	Творчество А. Майоля и А. Бурделя. Скульптура в художественном процессе XX века. Сравнительная характеристика живописи и скульптуры на рубеже XIX-XX веков. Объективные предпосылки стадиального разрыва в развитии этих видов изобразительного искусства. Влияние Родена на скульптуру рубежа веков. Переосмысление классических традиций в творчестве

		Аристида Майоля и Антуана Бурделя, проблема выбора образца в ареале античной пластики и своеобразие индивидуального художественного поиска. Искусство Аристида Майоля: основные образы и мотивы, особенности пластического языка и эволюция формы. Значение античной скульптуры для формирования пластического мышления Майоля. Ландшафтная скульптура Майоля и проблема взаимодействия пластической формы с окружающей природной средой. Скульптура Антуана Бурделя: формирование пластического мышления. Основные темы в творчестве и их развитие. Принцип серийности как художественный способ развития темы (образ Бетховена). Бурдель-монументалист. Экспрессионистические тенденции в его искусстве. Переосмысление образов античной мифологии. Портрет в творчестве Бурделя. Экспрессионистическая тенденция в скульптуре. Эрнст Барлах (1878-1936). Философский смысл произведений мастера, особенности художественных средств выражения. Кэте Кольвиц (1867-1945). Мемориальный комплекс в Рогевальде. Вильгельм Лембрук: образный мир скульптора, содержание и форма ключевых произведений. Кубизм в скульптуре. А. Архипенко (1887-1964) - увлечение архаикой, теория «пустого пространства», принципы трехмерного кубизма; деятельность Архипенко в Париже, Берлине, Америке; «светомодуляторы», портреты - олицетворения. О. Цадкин (1890-1967): темы и образы, эстетика материала; монумент «Разрушенный Роттердам». Отсутствие единых критериев и путей развития скульптуры, сосуществование разнородных направлений, традиционных и альтернативных форм творчества. Абстрактная и фигуративная пластика. Преодоление стадиального разрыва в развитии живописи и скульптуры. Творчество К. Бранкуси. Творчество Альберто Джакометти (1901-1966). Творчество Г. Мура.
7	Проблема постмодернизма в искусстве и культуре.	Термин «постмодернизм». «Постмодернизм» и «модернизм». Социально-исторические предпосылки постмодернизма: глобальные изменения в мире, кризис индустриальной цивилизации, становление информационного типа общества, глобальные проблемы конца XX века. Философско-эстетические основы постмодернизма*:* французский постструктурализм и постфрейдизм; теория деконструкции Жака Деррида; влияние на развитие постмодернистской эстетики взглядов Умберто Эко. Термин «симулякр» в эстетике постмодернизма. Стирание граней между «высоким» и «массовым» искусством. Постмодернистская ирония. Полистилизм искусства. Роль компьютерных технологий в искусстве постмодернизма. Хеппенинг, инвайронмент, инсталляция, перформенс и др. формы художественной активности в постмодернизме.

		Постмодернизм в архитектуре. Кризис модернистских принципов архитектуры в конце 60-х годов (Ле Корбюзъе, Гропиус) – протест против стандартизации среды обитания. Теория архитектуры постмодернизма (Ч. Дженкс, Гропиус, Р. Вентури). Теория стилевого плюрализма. Ирония и гротеск в архитектуре. Жилые массивы Рикардо Бофила частные особняки и общественные здания Майкла Грейвза, банковские и административные комплексы Филиппа Джонсона, сооружения Джеймса Стерлинга и Чарльза Мура, Ганса Холлайна и японской группы «метаболистов». Сооружения культурного назначения: художественная галерея в Штутгарте (Д. Стерлинг). Анализ постмодернистской архитектуры в работах Ж. Деррида. *Постмодернизм в изобразительном искусстве*. Тенденции в искусстве 80-х годов. Неоэкспрессионизм и «новые дикие». Творчество Г. Базелитца, А. Кифера, А. Пенка, М. Люпертца. Итальянский трансавангард – Ф. Клементе. С. Киа, Э. Кукки. Основные направления в живописи постмодернизма: метафизическое (Бэлтус, Гилспи, Мариани, Фиуме, Кифер); повествовательное (Э. Лесли, Ж.Бил, Д. Хокни, Р. Китай); аллегорическое (С. Робертс, В. Сивитико, Л. Перри, М. Ирлбэчера и др.); реалистическое («архетипический реализма» – Л. Фрэнд, П. Рилстэйн; фотореализм (Р. Эст, Ж. Де Эндриа), «навязчивый реализм» (М. Леонардо, Б. Джонсон, С. Холи); сентименталистский (П. Шермули, Э. Эрайк, М. Эндрюс, Б. Джекин, Р. Шеффер, М. Эндрежевик).

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине «История современного искусства» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля Для освоения дисциплины «История современного искусства» используются оснащенные учебные аудитории в соответствии с таблицей.

Таблица. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов, в т.ч. в ЭИОС (участие в вебинарах). Комплект учебной мебели: кафедра лектора "Мега", доска маркерная, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (видеопроектор Mitsubishi XL6600U экран проекционный De- light, проектор (Epson EB-S62), компьютер (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz DDR2, 1024 МБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, монитор LG-FLATRON L1753S), доступ к сети Интернет и ЭИОС Академии, включая ИС ZOOM. Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic, Microsoft Office 2010 Academic Russian.	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15 Аудитория 3414

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

Основная литература:

1. Художественная культура XX века (теоретическая история): учебник для студентов вузов / Ю.Б. Борев. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495с. – (Серия «Cogito ergo sum»).
2. Тугендхольд, Я. А. Художественная культура Запада / Я. А. Тугендхольд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/460146 - Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Кокшенева, К.А. Концепт «русская культура» и современные практики культурного наследования / К.А. Кокшенева ; Министерство культуры Российской Федерации, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. – Москва: Институт Наследия, 2019. – 473 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571122 – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
4. Шабанов, Н. К. Художественная жизнь России (X–XX века). Хронограф: учебное пособие / Н. К. Шабанов, М. Н. Шабанова. — 3-е, стер. — Санкт-Петербур: Планета музыки, 2019. — 308 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121981 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Яковлева, Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры: учебно-методическое пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, С. С. Ершова; под редакцией Н. А. Яковлевой. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 396 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111466 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Креленко, Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна: учеб. пособие. – М.:ИНФРА-М, 2015. – 320с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
2. Современное художественное образование: сохраняя и развивая традиции: сборник материалов международной научно-практической конференции / сост.к.п.н. Н.В.Курбатова, к.п.н.доц.проф. Г.В.Черемных. - Москва: Изд-во Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2019. - 174с.
3.Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сборник научных статей / под общей редакцией Е.Л. Кудриной; ред.: Н.С.Попова, Г.С.Елисеенкова, Л.А. Ткаченко, А.А.Гук, Т.Ю.Казарина; предисл. Т.Ю.Казариной; пер.А.А.Щербинина. - Кемерово: Кемеров.гос.ин-т культуры, 2016. - 308с.:ил. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=472920&sr=1 - Режим доступа: для авториз.пользователей.
4. Ерохин, С.В. Эстетика цифрового изобразительного искусства / С.В. Ерохин. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2010. – 431 с. – (Цифровое искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119848 . – Текст: электронный.
5. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства: учебно-методический комплекс / авт.-сост. А.В. Ткаченко, Л.А. Ткаченко; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет культуры и искусств и др. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – 56 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438722– Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
6. Культура, искусство и творчество: история, современные направления развития и достижения: монография / Е.Л. Антнова, Г.М. Вершинская, Г.М. Павлович и др. - Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 79с.). - Нижний Новгород: НОО "Профессиональная наука", 2018. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37162004 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:

- Сайт библиотеки Академии https://academy-andriaka.ru/library/
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
- ЭБС «eLIBRARY.ru» https://elibrary.ru/.

2. Базы данных и поисковые системы:

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/
- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
- Арт-Портал «Мировая художественная культура». https://biblioclub.ru/.
- 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/
- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/

7. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модулю

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «История современного искусства» представлены в Приложении 2 к данной Рабочей программе.

Разработчиком программы является доцент кафедры ГСЭД Иванова И.Ю.

Руководитель образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Заведующим кафедрой ГСЭД является Иванова И.Ю.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «История современного искусства»

Структура и объём дисциплины «История современного искусства»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
9 семестр (16 недель).					
1	Введение в теорию современного искусства	2		4	6
Искусство рубежа веков и предпосылки современного искусства					
2	Постимпрессионизм	1	1		2
3	Символизм в европейской живописи	1	1	1	3
4	Живопись русского символизма		2	2	4
5	Эстетические принципы стиля модерн	2	2		4
6	Стиль модерн в европейском искусстве		2	2	4
7	Стиль модерн в России		2	2	4
Авангард в изобразительном искусстве России и Европы					
8	Фовизм	2		2	4
9	Экспрессионизм в западноевропейском искусстве	2		1	3
10	Кубизм. Пуризм. Орфизм	2		1	3
11	Футуризм	2	2	2	6
12	Дадаизм в искусстве Европы и Америки	2		2	4
13	Искусство 1910-х годов. Ранний русский авангард.		2	2	4
14	Абстракционизм		2	1	3
Семестр 10 (16 недель)					
1	Искусство Западной Европы и США в 1920-е - 1930-е годы.	2		1	3
2	Художественные направления середины XX века	2	2	1	5
3	Реализм в XX веке		2	2	4
4	Основные направления в искусстве 70-90х годов. Живопись и скульптура.		2	2	4
5	Архитектура XX века: утопии и реальность	2		1	3
6	Европейская скульптура XX века: поиск нового пластического языка Истоки современной скульптуры.	1	1	2	4
7	Проблема постмодернизма в искусстве и культуре	1	1	2	4

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «История современного искусства»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «История современного искусства»

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является «зачет» в 9 и 10 семестрах.

Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.

Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): УК-5.1, ОПК-5.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-9.2 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.

Система оценки для оценивания дисциплины доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1. **Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине**

1.1. Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «История современного искусства».

1.2. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «История современного искусства» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО Академия акварели и изящных искусств.
- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «История современного искусства» п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №1.

Таблица №1. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Темы	***Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля***
Искусство рубежа веков и предпосылки современного искусства Постимпрессионизм	*Дискуссия* «Современное искусство: проблемы экспозиции и хранения»
Символизм в европейской живописи	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Французский символизм - Символизм в Германии - Творчество Гогена в контексте идей символизма. - Набиды
Эстетические принципы стиля модерн	*Оперативный опрос по теме лекции* - Орнамент в искусстве модерна - Синтез искусств: поиск принципов

Стиль модерн в европейском искусстве	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Сецессион - Стиль Либерти - Каталонский модерн
Стиль модерн в России	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Московский модерн - Петербуржский модерн - «Мир искусства»
Кубизм. Пуризм. Орфизм	*Оперативный опрос по теме лекции* *Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Пуризм - Орфизм
Искусство 1910-х годов. Ранний русский авангард.	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - «Бубновый валет» и «Осиный хвост» - Аналитическое искусство
Абстракционизм	*Дискуссия* Теория и практика беспредметного искусства
Искусство Западной Европы и США в 1920-е - 1930-е годы.	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Неоклассицизм - «Парижская школа»:
Сюрреализм: основные направления и мастера	Оперативный опрос по теме лекции
Художественные направления середины XX века	Собеседование Вопросы для обсуждения: - Абстрактный экспрессионизм
Реализм в XX веке	*Доклады, сообщения* Собеседование Вопросы для обсуждения: o Гиперреализм и фотореализм
Основные направления в искусстве 70-90х годов. Живопись и скульптура.	*Доклады, сообщения* *Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Концептуализм - Видеоарт
Архитектура XX века: утопии и реальность	Оперативный опрос по теме лекции
Европейская скульптура XX века: поиск нового пластического языка Истоки современной скульптуры.	Оперативный опрос по теме лекции
Проблема постмодернизма в искусстве и культуре	Дискуссия «Пост-классика? Пост-культура?»

Вопросы обсуждаются в рамках аудиторных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.

Темы для коллективных обсуждений и собеседования:

- Основные художественные проблемы пластических искусств в XX веке
- Традиция в искусстве XX века
- Реализм: содержание термина и художественная реальность.

Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Студент продемонстрировал глубокое знание предусмотренного программой материала, умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
4	Хорошо (средний уровень)	Студент показал твердое знание основного (программного) материала, грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, умение применять теоретические положения при решении практической задачи.
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений.
2	Неудовлетворительно (уровень не достигнут)	Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины

Критерии и шкала оценивания выполнения практических заданий:

1. Полнота и правильность выполнения практического задания;
2. Своевременность выполнения задания;
3. Самостоятельность решения

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Обучающимся задание выполнено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логических рассуждениях и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом.
4	Хорошо (средний уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и выполнении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде.
2	Неудовлетворительно (минимальный уровень не достигнут)	Обучающимся задание не выполнено.

Примеры типовых заданий для самостоятельной работы

1. Описание и анализ произведения искусства. Для анализа рекомендуется выбрать произведения искусства из экспозиции музеев, доступные для изучения. Обязательное требование – работа с подлинником.
   - «Реализм в XX веке»
2. Сравнительный анализ произведений искусства
   - Искусство 70-х – 80-х годов и поиски новых средств выразительности. (Сравнительный анализ произведений на выбор студента)
   - Модернизм и постмодернизм в архитектуре (Сравнительный анализ произведений на выбор студента)

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и комплексного оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта согласно рабочему учебному плану.

Перечень типовых вопросов к зачету (9 семестр)

1. Современное искусство: понятие, возможные классификации, периодизация.
2. Модернистские течения в живописи начала XX века.
3. Основные художественные принципы стиля модерн
4. Региональные школы модерна: Бельгия, Франция, Германия, Австрия Стилевое развитие искусства в начале XX века
5. Сецессион и европейское искусство конца 19 – начала 20 веков
6. Архитектура московского модерна
7. «Мир искусства»
8. Книжная и журнальная графика художников «Мира искусства»
9. Живопись русского модерна
10. Стиль модерн в отечественной и зарубежной пластике
11. Художественное объединение «Голубая роза»
12. Архитектура ар-нуво
13. Фовизм: история, художественные особенности
14. Творчество А. Матисса
15. Творчество А. Марке
16. Художественные принципы кубизма.
17. Футуризм в отечественном и западноевропейском искусстве: история движения и основные имена
18. Творчество Пикассо
19. Фовизм: история, художественные особенности
20. Художественные принципы кубизма.
21. Экспрессионизм в литературе, живописи, музыке, кино. Художественные объединения экспрессионизма: «Мост», «Синий всадник».
22. Дадаизм
23. Абстракционизм как феномен искусства XX века
24. Творчество В. Кандинского
25. Деятельность БАУХАУЗА
26. Супрематизм К.Малевича

Перечень типовых вопросов к зачету в форме собеседования (10 семестр)

1. Модернизм в культуре и в искусстве. Основные принципы.
2. Авангард
3. Футуризм в отечественном и западноевропейском искусстве: история движения

и основные имена
4. Кубофутуризм
5. Экспрессионизм в литературе, живописи, музыке, кино. Художественные объединения экспрессионизма: «Мост», «Синий всадник».
6. Конструктивизм
7. Парижская школа между двумя войнами.
8. Неопримитивизм в русском искусстве начала XX века.
9. Оп-арт: теория и практика
10. Реализм в отечественной и западноевропейской живописи первой половины XX века
11. Стиль Ар Деко. Художественные особенности.
12. Авангардные течения 1920-х годов в искусстве Западной Европы
13. Искусство сюрреализма: система приемов.
14. Искусство и архитектура Германии и Италии периода фашизма
15. Дадаизм в европейском искусстве: история и художественная практика
16. Поп-арт в искусстве Западной Европы и США: история и теория, основные имена
17. Абстрактный экспрессионизм в американском искусстве середины 40-х – 60-х годов.
18. Художественные движения 70-80-х годов XX века
19. Концептуализм (Conceptual Art) как феномен культуры. Истоки и основания концептуального искусства.
20. Гиперреализм: основные имена и тенденции развития
21. Основные мастера зарубежной архитектуры XX века
22. Основные тенденции развития скульптуры в XX веке
23. Реализм в современном искусстве
24. Искусство постмодернизма: общая характеристика

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История современного искусства».

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

уровень освоения	**Показатели**	**Критерии**
Зачтено (повышенный, базовый и пороговый уровень)	1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Правильность и аргументированность изложения; 3. Самостоятельность ответа; 4. Культура речи;	Обучающимся дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса.
		Обучающимся дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и

		последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе.
		Обучающимся дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
Не зачтено (уровень не сформирован)		Обучающимся дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Студент не способен ответить на вопросы при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ ИИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ИСТОРИЯ КОСТЮМА И ПРЕДМЕТОВ БЫТА

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.5.5 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**А**
Аудиторные занятия	64					32	32				
в том числе:											
Лекции	48					32	16				
Практические занятия (ПЗ)	16						16				
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	80					40	40				
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)						ЗчО	ЗчО				
Общая трудоемкость:											
академических часов	144					72	72				
зачётных единиц	4					2	2				

МОСКВА

1. Цели и задачи дисциплины

Цели освоения учебной дисциплины «История костюма и предметов быта» - формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области истории культуры быта, развития материальной культуры, костюма и моды как феноменах культуры, эволюции и стилистическом многообразии костюма, предметно-пространственной среды, как важной части повседневной жизни, материальной и духовной культуры с древнейших времен до наших дней.

Задачи курса:

1. раскрыть сущность понятий «костюм», «стиль», «мода»;
2. формирование знаний о костюме в контексте историко-культурных явлений;
3. формирование знаний об особенностях развития костюма в культурах различных типов, об основных функциях костюма в доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном обществе;
4. формирование навыков научных подходов и методов изучения истории костюма;
5. наглядно представить ретроспективу стилистического многообразия костюма зарубежных стран и России;
6. формирование знаний особенностей традиционной одежды и этнического костюма;
7. формирование навыков анализа конструктивного решения, художественно-композиционного построения, колористического и декоративного оформления, способов и средств формообразования, эстетических канонов традиционных, фольклорных и исторических костюмов;
8. сформировать знания по истории интерьера и декоративно-прикладного искусства, особенностей формообразования, приемов декорирования и художественной отделки предметов быта, взаимодействии интерьера с архитектурой и пластическими искусствами;
9. формирование современных знаний об истории стилей в архитектурной и предметно-пространственной среде различных культур, исторических периодов и регионов;
10. освоение методики анализа различных видов источников истории костюма и быта;
11. формирование у студентов навыка самостоятельного анализа исторических, стилистических характеристик костюма, интерьера и объектов предметно-пространственной среды.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина « История костюма и предметов быта » относится к *базовой* части блока 1 учебного плана.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной « История костюма и предметов быта », а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК-3	способностью анализировать основные	История, История отечественного

	этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, проявлять толерантность в восприятии социальных и культурных различий	искусства и культуры, История зарубежного искусства и культуры, История религии и мифологии
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-16	способностью и готовностью исследовать процессы развития изобразительного искусства, культуры и образования	История отечественного искусства и культуры, История зарубежного искусства и культуры,
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-27	способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере художественной культуры и искусства	Иностранный язык, История архитектуры

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «История костюма и предметов быта» обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОК – 3	ОК- 3.1 выявляет особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотизма
	ОК-3.2 анализирует и оценивает историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений; формулирует собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использует ее для аргументации своей точки зрения на исторические события
	ОК-3.3 проявляет уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям российского государства, толерантность в восприятии социальных и культурных различий
ОПК-16	ОПК-16.1 формулирует цели, задачи, методы исследования процессов развития изобразительного искусства, культуры и образования
	ОПК-16.2 исследует процессы развития изобразительного искусства, культуры и образования
	ОПК-16.3 анализирует результаты исследований процессов развития

	изобразительного искусства, культуры и образования
ПК-27	ПК-27.1 формулирует принципы работы многонациональных академических

	профессиональных сообществ, способы и методы освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере художественной культуры и искусства
	ПК-27.2 демонстрирует готовность взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере художественной культуры и искусства

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
5 семестр (16 недель)		
1	Введение в курс «История костюма и предметов быта»	Цели, задачи, структура курса. ***Понятия и категории истории костюма*** Одежда и костюм. Функции костюма. Эстетическая природа костюма. Костюм как ансамбль. Его компоненты. Костюм и аксессуары. Возникновение костюма в религиозных верованиях и научных концепциях. Костюм и идеал в различных культурах. Теории стиля в одежде. Информативность костюма как историко-культурного источника. Костюм как знаковая система: методика семиотического анализа. Классификации одежды в научной литературе. Историческое изменение социальных функций костюма. Традиционный костюм: особенности функционирования и развития. Понятие национального костюма. Формирование общеевропейской моды и национальные особенности в костюме. Этнические стилизации в костюме. ***Мода как феномен культуры: теория и история*** Понятие моды. Структура моды. Модные стандарты. Модные объекты. Функции моды. Мода как форма массовой коммуникации. Внутренняя динамика моды как явления культуры. Обычай, традиция, мода. Мода

		в истории общества. Рождение и развитие индустрии моды. Функции и тенденции развития «Haute couture» и «prêt-à-porter». Современная индустрия моды: структура, основные события, показы, имена. Идеальные концепты и костюмная практика. Антиэстетика в одежде. Перспективы дальнейшего развития костюма. Глобализация и мода. Костюм в рекламе и массовой

		культуре. Прогнозирование моды. ***Предметно-пространственная среда человека и вещно-предметный ряд повседневности.*** Вещь и повседневность. Вещь как предмет научного изучения. Культурная полифункциональность вещи. Классификации и номенклатура повседневных и бытовых вещей. Культурные стереотипы использования вещей («предметное поведение» человека). Интерьер как предметно-пространственная среда повседневной жизни. Интерьер: искусствоведческий и культурологический подходы к изучению. Элементы интерьера. Эволюция функционального зонирования, принципов пространственной композиции, основных приемов и способов декоративной отделки и убранства интерьера. Историческое развитие художественного решения внутреннего пространства сооружений частного и общественного характера. Стили интерьера. Бытовые эпохи европейской культуры и комплексы интерьерных бытовых вещей. Утварь как совокупность предметов домашнего обихода. Принципы классификации утвари: по функционально-бытовому назначению, материалу и технике изготовления. Символика утвари в календарной обрядности и обрядах жизненного цикла. Ремесло, декоративно-прикладное искусство, дизайн.
Костюм и предметы быта Древнего мира		
2	Повседневная жизнь, материальная культура и костюм первобытного общества	Первобытная культура как самый древний тип культуры, определявший бытие людей, ее периодизация. Материальные остатки жизнедеятельности людей, их типология и методы изучения в археологии. Религиозно-магическое миропонимание как основополагающая компонента первобытного хозяйственно-культурного типа. Роль табу в формировании культуры. Быт и хозяйство первобытных племен. Места жительства и среда обитания. Памятники материальной культуры. Специализация орудий. Технические изобретения мезолита и неолита. Неолитическая революция. Земледелие и скотоводство. Торговля и ремесло. Городища и свайные поселения. Первые города. Типология жилища. Убранство интерьера и домашняя утварь. Происхождение мебельных форм. Эстетика

		предметов быта и развитие декоративно-прикладного искусства. Появление одежды и гипотезы ее происхождения. Примитивные формы одежды; основные типы. Костюм первобытного общества: материалы, технологии изготовления и приемы декоративной обработки
3	Повседневная жизнь, материальная культура и костюм Древнего Египта	Социально-экономическая и культурная жизнь Древнего Египта. Значение аграрной культуры в сложении и развитии цивилизаций Востока. Жизненный путь египтянина: между рождением и смертью. Представления о загробной жизни и погребальные обряды. Семья и брак, образование и воспитание в Древнем Египте. Повседневные занятия и быт египтян. Типология поселений. Города Древнего Египта. Основные типы жилища, декоративное оформление, функциональное зонирование и убранство. Мебельное искусство Древнего Египта. Декоративно-прикладное искусство в интерьере и костюме. Идеал человека и костюм Древнего Египта: костюмные комплексы разных социальных групп и классов, их эволюция. Костюм фараонов, жрецов, горожан, рабов: состав, конструктивные особенности, декоративные элементы. Основные этапы развития мужского и женского костюма, проявление социально-знаковой функции костюма. Ритуальный костюм. Прическа и макияж. Забота о теле. Развитие медицины, гигиены и косметологии. Ювелирное искусство Египта. Египтомания в моде.
4	Повседневная жизнь,	Своеобразие хозяйственной культуры Двуречья:

	материальная культура и костюм цивилизаций Древней Месопотамии	ирригационное земледелие, садоводство, скотоводство. Роль храмового хозяйства в экономике и социальной жизни. Религиозные представления народов Передней Азии, их устойчивость и влияние на развитие материальной и духовной культуры. Особенности образа жизни и ментальности народов Передней Азии. Представления о человеке и его образ в духовной и художественной культуре Месопотамии. Представление о загробной жизни и эстетика погребальных обрядов. Семья и брак в государствах Месопотамии, сведения об образовании и воспитании. Повседневные занятия населения Месопотамии. Города Древнего Двуречья: структура и функции. Храмовые комплексы и дворцы Шумера. Новые формы

		зодчества в Вавилоне. Крепостные, дворцовые и храмовые ансамбли Ассирии. Нововавилонский этап развития архитектуры. Жилище: типология, эволюция. Особенности убранства. Мебель Двуречья. Домашняя утварь и развитие декоративно-прикладного искусства. Идеал красота и облик жителей государств Двуречья. Мужской и женский костюм: состав и эволюция форм, композиционное решение и технологии изготовления. Одежда жителей гор и долин. Социальные различия в костюме. Развитие новых форм в одежде Древнего Ирана. Персидская одежда как пример древнейшего кроеного костюма. Ювелирное искусство.
5	Повседневная жизнь, материальная культура и костюм Древней Греции	Зарождение античной цивилизации, ее истоки, специфика, основные этапы развития. Формирование античной культуры, ее творцы и носители. *Культура повседневности Древнего Крита и Микен (XX–XII вв. до н. э.).* Различия между островной культурой Крита и культурой материковой Греции. Повседневная жизнь Кносского дворца. Декорирование и убранство интерьеров. Памятники материальной культуры. Костюм Древнего Крита: состав, композиция, конструктивные особенности, технология изготовления и принципы декорирования. Особенности микенского костюма. *Культура гомеровской эпохи (XII–IX вв. до н. э.).* Эпические поэмы как источники изучения культуры быта «темных веков». Роль земледелия и ремесленного производства в развитии полиса. Формирование основ полисной морали. Античное рабство и труд свободных. *Бытовая культура архаической Греции (VIII–VI вв. до н. э.*). Эволюция техники строительства и художественных принципов древнегреческой архитектуры. Полис и пространство греческого города. Топография античного города. Дороги и коммуникации. Жилище и его убранство. Греческий дом, его строение и порядок. *Культура быта Древней Греции классического периода (V в. до н. э.)* («золотое пятидесятилетие»). Быт и нравы Афин и Спарты. Бытовая жизнь классического полиса и особенности частной жизни. Жизненный путь человека. Судьба и рок. Семья и брак в Древней Греции. Положение женщины в древнегреческом обществе. Воспитание и образование в Древней Греции. Представление о смерти, загробной жизни и эстетика

		погребального обряда. Идеал человека и телесные практики: гимнастика, диэтика, аскетика, роль спорта. Забота о здоровье и развитие медицины. Симпосий. Досуг и развлечения. Праздники и зрелища. Жилище и его убранство в период классики. Мебельное искусство Древней Греции. Памятники материальной культуры Древней Греции и вещно-предметный ряд повседневности. Домашняя утварь. Костюм. Драпировка как основа древнегреческой одежды. Состав, конструктивные и декоративные особенности мужского и женского костюма. Искусство прически. Аксессуары и ювелирное искусство. *Период эллинизма (III в. до н.э. – I в. н.э).* Распространение греческого влияния на Восток и восточные элементы в повседневности Греции. Эстетический идеал эпохи, выразительность костюма мужчин и женщин, новые формы одежды в период эллинизма. Значение древнегреческого костюма для всей истории европейского костюма.
6	Повседневная жизнь, материальная культура и костюм Древнего Рима	Основные факторы формирования культуры Древнего Рима. Этрусская цивилизация, особенности материальной культуры. Вещно-предметный мир и костюм древних италийцев. Культурный мир царского Рима (середина VIII до н.э. - 510 до н.э.). Культура повседневности и идеология республиканского Рима (510-30 до н.э.). Патриархальность римской общины. Формирование Римского духа. Формирование ценностей консерватизма, следования нравам и обычаям предков (аскетические идеалы бережливости, трудолюбия, патриотизма, практицизма). Особенности быта и повседневного мышления императорского Рима (30 до н.э. - 476 н.э.). Понятие семьи в Древнем Риме. Брак и ритуалы бракосочетания. Круг повседневных занятий римской семьи. Особенности частной жизни женщин в римском обществе. Роль воспитания и система образования

		в Древнем Риме. Семейные праздники и семейный досуг. «Хлеба и зрелищ». Игры и зрелища. Цирк и театр. Гладиаторские бои. Пища древних римлян: запреты и предписания. Римское застолье. Пиры. Забота о теле и телесные практики Древнего Рима. Здоровье и медицина. Термы. Римские города, их функции и структура. Развитие

		градостроительного искусства и проблемы урбанизации. Инженерные сооружения Древнего Рима: дороги, водопроводы и акведуки, клоаки. Транспорт. Типология жилища. Дворец. Золотой дом Нерона как идеал достойного жилья. Домус. Инсула. Вилла: поэзия загородной жизни. Структура жилого пространства и функциональное зонирование. Публичное и приватное в римском доме. Убранство и декор интерьера. Декоративно-прикладное искусство и вещно- предметный ряд повседневности Древнего Рима. Мебельное искусство. Костюм Древнего Рима. Народ, одетый в тогу. Социальные функции костюма и отражение сословных различий. Состав, конструктивные особенности, технология изготовления и принципы декорирования мужского и женского костюма. Сохранение в костюме основных силуэтных форм древнегреческой одежды. Восточные влияния в римской одежде. История прически и макияжа
Костюм и бытовая культура периода средних веков и эпохи Возрождения		
7	Повседневная жизнь и быт, материальная культура и костюм периода средних веков	*Повседневная жизнь Византии.* Человек средневековья: бытие и ментальность. Роль христианских норм и традиций в повседневного бытия жителя Византийской империи. Воспитание и образование. Положение женщины в византийском обществе. Частная жизнь женщин, круг повседневных занятий. Придворный этикет Большого Константинопольского дворца. Нравы придворных и деловых кругов. Константинополь: развитие градостроительного искусства и проблемы урбанизации. Городской быт Константинополя. Типология жилища и особенности гражданской архитектуры. Императорский дворец: структура, зонирование, художественное решение и убранство. Декоративно-прикладное искусство и вещно-предметный ряд повседневности Византии. Художественная обработка металлов. Стекло. Текстильное искусство Византии. Костюм Византии: состав, эволюция основных форм, конструктивные особенности, технология изготовления и приемы декорирования. Сословные ограничения. Аксессуары. Прическа и макияж. *Повседневная жизнь Западной Европы в период средних*

		веков. Типологические черты культуры V-XIV веков. Проблемы хронологии и периодизации средневековья. Воздействие великого переселения народов на возникновение романо-германского типа культуры. Асинхронность культурного развития различных регионов Европы. Феодализм: концепция труда и богатства в хозяйственной культуре. Характерные черты и особенности экономической жизни городов и деревень. Общинный образ жизни и патриархальный образ мысли. Христианская картина мира и двуемирие средневекового мышления. Новая система моральных ценностей и критериев нравственности. Достойный образ жизни - семь христианских добродетелей. Понятие судьбы и колесо Фортуны. «Большая» и «малая» эсхатология. Рыцарство и монашество как образы жизни. Повседневная жизнь монастырей. Рыцарство: война как образ жизни. Рыцарский кодекс чести и его влияние на формирование субкультур средневековья. Теория куртуазной любви и культ Прекрасной Дамы в системе ценностей. Элитарная культура дворцов и замков, придворный этикет. Семейно-брачные отношения в системе средневековой культуры. Детство в средние века. Технический прогресс и изобретения, их влияние на повседневность. История голода и эпидемий. Традиционализм деревенской жизни. Эволюция городской культуры. Гражданское зодчество, мастерство строителей ратуш, бирж, домов знати. Типология жилища европейского средневековья. Феодальный замок. Городской дом. Интерьер романики и готики: структура, функции, убранство и декор. Влияние крестовых походов на эстетику интерьера. Декоративно-прикладное искусство в интерьере. Романский стиль в декоративно- прикладном искусстве. Готический стиль в декоративно-прикладном искусстве. Домашняя утварь. Текстиль. Керамика. Художественная обработка металла. Мебельное искусство средних веков: своеобразие национальных школ и эволюция стилей. История европейского костюма средних веков. Смена эстетических норм костюма в период становления христианства. Церковь и костюм. Наследие варварских племен. Образование первых государств и проявления национальной специфики в европейских

		костюмах.

		Представление об идеалах красоты и забота о внешности. Мужской и женский костюм раннего средневековья: выразительные средства романского стиля, новые конструктивные решения в одежде, эволюция технологии создания и декора. Костюм эпохи крестовых походов. Влияние рыцарства и культа Прекрасной дамы на костюм средневековья. Государственная политика в области моды. Готический стиль в костюме позднего средневековья. Придворные франко-бургундские моды как крайнее проявление готики в костюме. Национальные особенности в мужском и женском костюме средневековой Европы. *Повседневная жизнь, материальная культура и костюм Древней Руси.* Принятие христианства и его влияние на эволюцию повседневной жизни быта. Бытовая культура Киевской Руси. Человек Древней Руси в мире повседневности. Рождение. Свадьба. Любовь. Похоронный обряд. Распорядок дня. Питание. Традиции застолья. Пиры и братчины. Досуг. Праздники и развлечения. Календарные и религиозные праздники. Воспитание и образование Типология поселений. Городская и сельская застройка. Быт крупнейших городов Руси - Киева и Новгорода. Жилище: типология, структура, функциональное зонирование, принципы убранства и декора. Повседневный уклад жизни в усадьбах разных сословий. Княжеские дворцы в Киеве. Княжеско- дружинный быт. Орудия труда и оружие. Типология утвари. Символика утвари в календарной обрядности и обрядах жизненного цикла. Городское и сельское ремесло. Декоративно-прикладное искусство и вещно-предметный ряд повседневности Древней Руси. Мужской и женский костюм разных слоев населения: состав, особенности конструктивного и декоративного решения, манера ношения. Эволюция культуры быта Руси в XIII-XV веках. Монголо-татарское иго как фактор трансформации древнерусской культуры повседневности. Духовное возрождение Руси. Культурная роль Москвы, Новгорода и Твери. Изменения в хозяйстве и быту, развитие городов. Колонизация южных и северных земель. Княжеский и боярский быт. Устройство княжеского

		двора. Боярская усадьба, дворовые постройки. Внутреннее устройство дома. «Мужская» и «женская» половины, их функциональные различия. Образ жизни мужчин и женщин. Дети и челядь. Городской быт Московии. Город и его население. Структура населения средневекового русского города. Жилище и пространство повседневности. Типология жилища. Архитектура дома, структура жилища, домашний уклад, жизнеустройство. Русская усадьба. Интерьер, мебель, отопление, освещение и др. Повседневная жизнь крестьянского населения. Образ жизни и деятельность. Традиции, домашний уклад, организация досуга. Структура крестьянской семьи. Дети. Возрождение и развитие ремесел, декоративно-прикладное искусство и вещно-предметный ряд повседневности XV века. Памятники материальной культуры Древней Москвы. Идеал красоты и эстетика костюма. Мужской и женский костюм разных сословий. Особенности прически и макияжа. Эволюция повседневной жизни и быта Руси в период позднего средневековья (XVI-XVII вв). Московское государство в XVI – XVII вв.: старое и новое в быту и повседневной жизни. Повседневная жизнь русских царей. Дворец московский царей и его устройство. Царский сад. Дворцовые ритуалы. Оружейная палата и ее службы. Образцовые пригородные хозяйства. Городская застройка Москвы в XVII в. Белые слободы. Стрелецкие слободы. Монастырский быт. Московский посадский двор и сад. Оружейная палата. Транспорт. Элементы западной культуры в быту. Немецкая слобода. Повседневная монастырская жизнь. Маргиналы. Дворцовое и посадское ремесло крупнейших русских городов. Городской и крестьянский быт. Зарождение элементов рыночной экономики и закрепощение крестьянства. Кризис начала XVII в. Человек «бунташного века» в мире повседневности: рождение и смерть. Эволюция русского костюма в XVI-XVII веках.
8	Повседневная жизнь и быт, материальная культура и костюм стран Западной Европы в эпоху Возрождения	Переходный характер хозяйственной культуры: кризис феодальной экономики, зарождение раннекапиталистических отношений, внедрение торгового капитала в производство, возникновение мануфактур. Аграрная революция. Ренессанс как

		явление городской культуры. Феномен Северного Возрождения. Феномен гуманизма в культуре Возрождения: оптимизм ренессансной концепции человеческой личности, богатства и величия человеческого духа. Пико делла Мирандола о достоинстве человека. Реформация как общеевропейское движение и форма политической борьбы. Влияние протестантской этики на становление капитализма. Новое понимание роли и места человека в мире. Революционные изменения в системе ценностей и образа жизни. Рождение новых жизненных стереотипов в культуре повседневности. Быт и нравы ренессансного общества, социальная утопия и реалии материальной жизни. Утрата целостности культуры в период Позднего Возрождения, начало острого кризиса гуманистических настроений, разрыв между идеальными образами и реальной жизнью. Мотивы антигуманистической реакции в повседневной жизни. Италия. Ренессансный двор как явление общественной и культурной жизни Италии. Двор герцога Миланского и короля Неаполитанского. Двор венецианского дожа. Двор правителей Феррары, Мантуи и Урбино. Папский двор в XVI в. Численность двора. Этикет. Моральные идеалы придворного дворянства в период позднего Ренессанса. Зарождение ренессансной интеллигенции, культ знаний и учености. Брак и семья в эпоху Возрождения. Традиции куртуазности и светский этикет. Положение женщин в итальянском обществе. Градостроительство и урбанизация в эпоху Возрождения. Создание архитектурных ансамблей Рима, Флоренции, Венеции и других итальянских городов. Новые типы жилища. Развитие палаццо. Функциональное зонирование жилища. Интерьеры дворцов и загородных вилл. Городские дома и сельские жилища. Развитие проектирования интерьера. Иконографические программы декоративного оформления помещений. Мебель эпохи Возрождения. Повседневная жизнь, быт и нравы Испании конца XV - начала XVII века. Возрождение в Испании. Формирование централизованного государства. Влияние великих географических открытий на расцвет культуры Испании. Испанский двор. Придворный этикет. Типология жилища. Интерьеры дворцов

		и

		загородных вилл. Декорирование и убранство интерьера. Мебель и бытовая утварь. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства. Повседневная жизнь и материальная культура Франции конца XV - начала XVII века. Королевский двор от Людовика XI до Франциска I. Новый статус Парижа. Фонтенбло. Дворцовое строительство и искусство интерьера. Мебель и бытовая утварь. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства. Германия Повседневная жизнь Англии конца XV - начала XVII века. Елизаветинская Англия: расцвет культуры. Материальная культура и быт. Развитие стилей в интерьере и декоративно-прикладном искусстве. Стили английской мебели. Художественный текстиль. Германия в конце XV – начале XVII века. Немецкое Возрождение: материальная культура и быт. Развитие стилей в интерьере и декоративно-прикладном искусстве. История костюма стран Западной Европы эпохи Возрождения. Капризы европейской моды, рождение национального костюма. *Итальянский костюм* эпохи Возрождения: новая концепция формообразования и композиционного решения. Итальянская одежда мужская и женская: новые принципы конструирования, изготовления и декора. Появление белья. Костюм Италии XIV века. Костюм кватроченто. Флорентийская мода XV в. Успехи итальянского шелкоткачества и характеристика тканей. Индивидуальность костюмов. Костюм периода высокого возрождения в Италии. Венецианская мода начала XVI в. Характеристика тканей; виды украшений. Участие художников в создании моды. Эволюция мужской и женской прически. Аксессуары и ювелирное искусство. *Французский костюм.* Французские моды XVI в. Влияние итальянской культуры на формирование французской моды. Костюм французской аристократии: состав, конструктивное и декоративное решение. Ткани и колорит в одежде. Украшения, технология изготовления, виды декоративной отделки. Виды мужской и женской одежды разных сословий. Одежда горожан; крестьян. Обувь и аксессуары.

		Головные уборы. Парикмахерское искусство и история прически. *Испанский костюм.* Испанский аристократический костюм. Влияние придворного этикета на декоративное решение. Виды и формы мужской и женской одежды. Испанские моды XV-XVI веков. Формообразование в испанском костюме, принципы композиционного и цветового решения. Ткани: цвет и фактура, способы декорирования. Украшения и аксессуары. Обувь, головные уборы. Искусство прически и макияжа. Народный испанский костюм. Английские моды Елизаветинской поры. Особенности формообразования. Композиция и приемы декорирования. Иностранные влияния и формирование национального своеобразия. Аксессуары. Искусство прически. Английский буржуазный костюм.
6 семестр (16 недель)		
Раздел: Костюм и культура быта периода Нового и Новейшего времени		
1	Быт, материальная культура и костюм стран Западной Европы XVII века	Предпосылки формирования европейской культуры Нового времени. Роль идей и достижений ренессанса. Влияние реформации на мировоззрение, этику, культуру и социальную жизнь. Особенности хозяйственной культуры XVII-XVIII в. Становление колониальной системы. XVII век - век грандиозных открытий и переворотов в астрономии, физике, химии, биологии, географии, алгебре и геометрии. Развитие науки и техники, их отражение в повседневности. Прикладная значимость научных открытий, их связь стехническими изобретениями. Система светского образования Концепция человека и человеческой жизни. Новый культурный герой – «человек познающий». Противоречие интеллекта и страстей в «человеческом типе» Нового времени. Барочная и классицистическая картины мира, их взаимодействие. Человек как идеальный подданный абсолютистского государства. «Царство разума» и буржуазный рассудок. Роль денег в системе ценностей. Частная жизнь и быт в эпоху Абсолютизма. Повседневная жизнь дворянства и третьего сословия. Барокко и изменение стиля жизни. Мир как театр. Придворный этикет. Процесс урбанизации и задачи

		градостроения.

		Дворцовые комплексы как символ абсолютной монархии. Французский двор как идеал придворной жизни. Доходные дома. Стиль барокко в интерьере: национальное своеобразие: итальянское, фламандское и голландское барокко. «Большой стиль» Франции. Мебельное искусство барокко. Декоративно-прикладное искусство и вещно-предметный мир повседневности XVII века. Художественный текстиль. Традиции питания и застолья. Кулинарное искусство и продовольственные революции Нового времени. Пищевая роскошь. Декор стола и этикет. *Западноевропейский костюм XVII века*. Костюм как отражение вкусов аристократии периода расцвета абсолютизма. Влияние военного костюма. Государственная политика в области развития моды. Франция – законодательница мод. Французские моды при дворе Людовика XIII. Версальские моды эпохи Людовика XIV. Изменения в костюме 1665-1670-х годах и увлечение рационализмом. Фаворитки Людовика XIV в истории моды. Новые конструкции в европейском костюме. Ткань в костюме: основные виды художественного текстиля и способов отделки. Развитие вышивки и кружева. Костюм Фландрии и Голландии эпохи Барокко: состав комплексов представителей разных сословий, конструктивные особенности и декоративное решение. Испанский костюм XVII века. Немецкий костюм. Итальянский костюм XVII века: иностранные влияния и национальное своеобразие.
2	Повседневная культура, быт и костюм Западной Европы XVIII века	Наука и технический прогресс в Европе XVIII века. Промышленная революция и процесс урбанизации. Развитие транспортной системы. Французская культура как образец. Концепция человека и личности в культуре Просвещения. Галантный век. Разум и чувства в художественной культуре XVIII века. Салон и клуб. Роль женщины и женственность в XVIII веке. Салон и эстетизация повседневности. Развитие прециозной культуры. Галантное поведение и средневековая куртуазность. Салонный язык и развлечения. Искусство комплемента. Искусство переписки. Этикет и эволюция отношения к нормативному поведению

		Модели контр-культуры повседневности (Дикарь. Авантюрист. Безумец. Щеголь. Философ. Игрок. Чудак.).

		Город и жилище XVIII века. Новая типология жилого пространства. Эстетика загородной жизни и пастораль. Отель: структура, функциональное зонирование, культурный смысл. Стиль рококо в интерьере. Мода на ориентализм. Мебельное искусство рококо и культ комфорта. Женский интерьер. Официальное и приватное в интерьере XVIII века. Декоративно- прикладное искусство и вещно-предметный ряд повседневности XVIII века. Костюм и моды XVIII века. Французские моды эпохи Регентства. Стиль Рококо и моды середины XVIII века. Неоклассицизм и мода эпохи Марии-Антуанетты. Ориентализм в моде XVIII века. Английские моды XVIII века. Великая французская революция как культурная революция, ее общеевропейское значение. Новая система ценностей: Свобода, Равенство и Братство. Формирование новой социальной стратификации. Революционные преобразования в повседневной жизни граждан республики. Проектная деятельность Давида. Новая концепция жилища. Наследие античности в повседневной жизни периода Революции и Директории. Костюм улиц. Проекты нового типа костюма. Моды аристократического клуба «Бал жертв». Антимода в костюме конца XVIII века. Быт и материальная культура Англии XVIII века. Искусство интерьера и мебельное искусство. Английское рококо. Стиль неоклассицизм в английском интерьере и декоративно-прикладном искусстве. Костюм и моды Англии XVIII века. Повседневная жизнь Германии XVIII века. Интерьер и мебельное искусство: национальное своеобразие стилей. Декоративно-прикладное искусство Германии XVIII века.
3	Повседневная жизнь, материальная культура и быт российского общества в XVIII веке	Реформы Петра I и изменения в русской культуре повседневности. Нововведения Петровского времени: новые атрибуты дворянского быта и общения. Повседневная жизнь царского двора в петровскую эпоху в воспоминаниях иностранцев. Разложение древнерусской морали и форм быта. Дифференциация и стратификация нескольких типов культуры повседневности в России XVIII в. Реакция на петровские преобразования в обществе. Кн. Щербатов: критика послепетровской культуры

		Разум и чувство, долг и личные побуждения в повседневной жизни и художественной культуре. «Юности честное зерцало». Роль сатиры в исправлении человеческих нравов. Повседневная жизнь русского дворянства в XVIII веке. Столичное и провинциальное дворянство. Фаворитизм. Повседневная жизнь дворянской усадьбы. Воспитание дворянина и дворянское образование. Дворянский этикет. Ассамблеи и салоны. Бал в повседневной жизни дворянина. Организация балов и их проведение. Танец как главная составляющая бала. Новые формы досуга. Материальная культура и быт купечества. Ранжирование купеческого сословия по отраслям, состоятельности, местожительству. Нравы и процесс «окультуривания» купечества в XVIII – XIX вв. Повседневная культура и образ жизни крестьянства. Труд и трудовая этика. Ритмы крестьянской жизни. Быт будней, быт праздников. Народное благочестие и ценности крестьянского мира. Начало разложения патриархального уклада жизни и упадка народной культуры. Эволюция традиционного ремесла. Отхожие промыслы, их виды и центры. Городской быт и проблемы европеизации. Рост городов и новые принципы градостроительства; перепланировка старых городов и основание новых при Екатерине II. Благоустройство новой столицы. Развитие торговой сети. Уличная торговля. Гостиные дворы. Застройка и быт окраин. Загородные дворцы и парки. Городское благоустройство и особенности застройки Москвы. Домовладение москвичей различных сословий в 1-й пол.- сер. XVIII в. Особенности быта московского купечества и старообрядцев. Семейный и общественный досуг. Московские чудаки. Русский костюм XVIII века. Костюм разных сословий и проблемы европеизации
4	Повседневная жизнь и быт, материальная культура и развитие костюма Западной Европы в XIX веке	«Век железа и пара». Влияние промышленной революции, процессов индустриализации и урбанизации на культурную жизнь общества Европы и Северной Америки последней четверти XVIII-середины XIX в. Машина в жизни человека XIX века. Новые виды деятельности. Новации в городской культуре первой половины XIX в. Формирование культуры среднего класса. Рождение

		массовой культуры. Формирование идейно-

		художественного течения романтизма как общеевропейского культурного явления в середине XIX века. Поиски романтического идеала в культуре повседневности. Зрелый капитализм второй половины XIX века. Завершение промышленной революции и ее влияние на культуру стран Европы и Северной Америки. Транспортная революция. Роль научных открытий и технико-технологических изобретенийв трансформации культурного сознания. Эстетика повседневности и массовое производство предметов декоративно-прикладного искусства. Всемирные промышленные выставки 50-90-х гг. XIX в. Практическая эстетика и развитие дизайна. Радикальные изменения в сфере морали и системе нравственных ценностей. Факторы формирования буржуазной морали. Кодекс чести буржуазии. Утилитарность морали. Буржуазная семья. Долг и добродетель. Движение за эмансипацию. Облик «эмансипированной женщины» в конце XIX в. Уклад жизни разных слоев населения. Соотношение городского и сельского образа жизни. Выделение досуга как особой сферы жизни. Опера. Рождение кинематографа. Жизненное пространство и искусство интерьера XIX века. Стилевое развитие интерьера XIX столетия. Стиль ампир. Бидермайер. Неостили и эклектика в интерьере и декоративно-прикладном искусстве. Усиление влияния английской национальной школы: викторианский стиль и эстетическое движение. Развитие стиля модерн: национальные варианты. *Основные этапы развития костюма и мода в XIX веке.* Мода Наполеоновской эпохи. Стиль ампир в костюме. Ориентализм в модах начала XIX века. Моды эпохи реставрации. Демократизация идеала в костюме XIX века и выработка общего типа городского европейского костюма. Романтизм и мода 1820-х годов. Влияния литературы и изобразительного искусства на развитие костюма. Мода на историю и формирование историзма в моде. Неоготика в костюме. Дендизм в моде. Мода Бидермайер. Восточные мотивы в моде середины XIX века. Фешенебли. Второе Рококо (1850 -1860) и моды крупной буржуазии. Развитие швейной промышленности. «Дешевая роскошь».

		Функциональное деление костюма. Эволюция мужского костюма в XIX веке. Стиль Второй Империи. Викторианская мода: эпоха кринолинов. Рождение высокой моды. Творчество Чарльза Фредерика Ворта. Появление и развитие домов моды. Эстетика дефиле. Появление журналов мод. Мода эпохи Третьей республики: эпоха тюрнюров (1870-80е годы). Второе Барокко в костюме. Феномен эклектики в искусстве. Влияние эмансипации на развитие костюма. Изменение отношения к телу. Движение гигиенистов и борьба за чистоту. Реформы одежды и рост популярности спорта. Купания и купальные костюмы. Медицина в конце XIX в. Выставка 1900 года. Интерпретация модных элементов костюма XIX века в русле современных тенденций.
5	Повседневная жизнь, материальная культура и быт России XIX века	*Представление о культуре повседневности в русском обществе XIX века.* Обыденная жизнь и проблема национальной самобытности: полемика западников и славянофилов, либералов, консерваторов и демократов. Изучение крестьянской культуры. Быт и нравы России в освещении русских историков, философов, социологов, писателей, художников второй половины XIX в. *Повседневная жизнь и быт разных сословий в первой половине XIX века.* Основные тенденции эволюции русского города в XIX веке. Две столицы. Городская инфраструктура в первой половине XIX века. Мещанство как «забытое сословие» русского города. Городская культура русской провинции. Мода в русской провинции. *Повседневная жизнь России во второй половине XIX века.* Основные тенденции социального развития российского общества и изменения в сфере нравов и быта. Демографическая ситуация второй половины XIX века. Реформа 1861 года и изменения сословной системы. Проблемы урбанизации и повседневность городского населения (буржуазия, разночинная интеллигенция, мещане, рабочие). «Пришлый люд» в городе: проблемы адаптации. Формирование промышленного пролетариата. Маргинальные слои города. Хитровка. Борьба с городской преступностью в Москве и Санкт-Петербурге. Городская мода. Быт интеллигенции и студенчества. Свободное время и отдых разных сословий. Новые

		явления в сфере досуга. Культурный досуг городского населения. Индустрия развлечений во второй половине XIX века. Предприятия общепита. Трактиры и рестораны как центры общения. Дачный быт. Круг чтения. Коллекционерство. Повседневная жизнь дворянства. Земства и изменения в крестьянском быту в пореформенной России. Повседневная жизнь сельской буржуазии. Приметы городского быта в русской деревне второй половины XIX века. Научно-технический прогресс и технические достижения в быту. Эстетика повседневности XIX века. Модные течения в декоре и убранстве интерьера. Ампир в русском интерьере начала XIX века. Стиль бидермайер в предметно-пространственной среде. Романтизм и эклектика в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Формирование стиля модерн. Особенности русского модерна. Шедевры стиля в архитектуре Москвы и Петербурга. История русского костюма в XIX веке: основные тенденции развития. Особенности развития костюма разных сословий и социальных групп. Костюм стиля ампир. Стиль бидермайер в русском костюме. Стиль модерн и европейские моды конца XIX- начала XX века. Декоративно-прикладное искусство и вещно- предметный ряд российской повседневности XIX века.
6	Культура повседневности XX– XXI века: история и перспективы	Развитие материальной культуры в новейшее время. Техническая эстетика и возникновение дизайна. Эволюция жилого пространства и новый этап урбанизации. Вещно-предметный мир: новые идеалы и ценности. Технический прогресс и изменения в повседневной жизни. Развитие коммуникационных и информационных технологий. Массовая культура как часть повседневного культурного опыта современного человека. Эстетика знаковых образов современной массовой культуры Глобализация и усиление влияния средств массовой информации. Борьба за идентичность. Значение комфорта и жизненная среда. Культура

		повседневности в свете культуры потребления. Мир как супермаркет. Молодежные субкультуры в мире повседневности. Судьба костюма в XX в. Влияние конструктивизма, функционализма и женской эмансипации на развитие

		костюма в начале двадцатого века. Костюм 1900-1914 гг. Расцвет стиля модерн в женском костюме. Японизмы в моде начала века. Русский стиль в моде. Русские сезоны Дягилева и ориентализм в моде 1910х годов. Революция Поля Пуаре. Развитие женского костюма в 1915-1925 гг. Новый эстетический идеал и резкое изменение моды в женском костюме (1925-1929гг.). Ар Деко в костюме. Мода эпохи Великой депрессии. Мужской костюм в первой половине XX в. (довоенный период). Мужской и женский костюм 40-х гг. XX в. Костюм 50-х гг. XX в. Костюм 60-70-х гг. XX в. «Высокая мода» и «Готовое платье» в индустрии моды. Зарождение традиций итальянской «haute couture». Костюм СССР и феномен советской моды. Американская и европейская ветви развития костюма в послевоенном мире. Сексуальная революция. Усиление влияния молодежных субкультур на развитие костюма и культуры в целом. Взаимовлияние уличной и Высокой моды. Появление национальных, этнических мотивов в моде. Постмодернизм в моде. «Маркетинговая мода»: американская модель бизнеса в европейских модных Домах. Стилевое многообразие современного костюма.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

Семестр 5 (16 недель)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
1	Введение в курс «История костюма и предметов быта»	4		2	6
Раздел: Костюм и предметы быта Древнего мира					
2	Повседневная жизнь, материальная культура и костюм первобытного общества	4		2	6
3	Повседневная жизнь, материальная культура и костюм Древнего Египта	4		4	8
4	Повседневная жизнь,	4		2	6

	материальная культура и костюм цивилизаций Древней Месопотамии.				
5	Повседневная жизнь,	4		2	6

	материальная культура и костюм цивилизаций Древней Греции				
6	Повседневная жизнь, материальная культура и костюм цивилизаций Древнего Рима	4		2	6
Раздел: Костюм и бытовая культура периода средних веков и эпохи Возрождения					
7	Повседневная жизнь и быт, материальная культура и костюм периода средних веков	4		4	8
8	Повседневная жизнь и быт, материальная культура и костюм стран Западной Европы в эпоху Возрождения	4		4	8

Семестр 6 (16 недель)

№ п/п	**Наименование раздела (темы) дисциплины**	**Лекции**	**Практические занятия / семинары**	**СРС**	**Всего**
Раздел: Костюм и культура быта периода Нового и Новейшего времени					
1	Быт, материальная культура и костюм стран Западной Европы XVII века	2	4	4	10
2	Повседневная культура, быт и костюм Западной Европы XVIII века	4	2	4	10
3	Повседневная жизнь, материальная культура и быт российского общества в XVIII веке	2	4	4	10
4	Повседневная жизнь и быт, материальная культура и развитие костюма Западной Европы в XIX веке	4	2	4	10

5	Повседневная жизнь, материальная культура и быт России XIX века	2	2	4	8
6	Культура повседневности XX–XXI века: история и перспективы	2	2	2	6

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Занятия лекционного типа. **Практические занятия**.

Для проведения лекционных занятий и практических занятий по дисциплине «Основы государственной культурной политики» используется учебная аудитория оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа проектором, экраном, наглядными пособиями аудиовизуальными средствами: слайды, презентации.

Наглядные пособия:

- материалы методического фонда
- иллюстративный материал,
- слайды, презентации по темам лекций

5.3. Самостоятельная работа.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интеренет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде академии.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

5.4. Промежуточная аттестация.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду академии и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.

6. Информационное обеспечение дисциплины

Институт костюма, Музей Метрополитен, Нью-Йорк https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/the-costume-institute

Музей текстиля, Прато, Италия https://www.museodeltessuto.it/?lang=en

Галерея костюма в Палаццо Питти, Флоренция https://www.uffizi.it/en/pitti-palace/costume-and-fashion-museum

Музей Виктории и Альберта, Лондон https://www.vam.ac.uk/collections/fashion

Институт костюма Киото, Лондон https://www.kci.or.jp/en/

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Указывается наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов.

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Ермилова, Д. Ю. История костюма: учебник для вузов / Д. Ю. Ермилова. — Москва: Изд.-во Юрайт, 2019. — 392 с. — (Высшее образование).

2. Василенко, В.М. Русское прикладное искусство: истоки и становление I век до нашей эры - XIII век нашей эры: [16+] / В.М. Василенко. – Москва: Искусство, 1977. – 436 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564182 – Текст: электронный.
3. Забылин, М. М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / М. М. Забылин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. — (Памятники литературы). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430573 - Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Капкан, М. В. Культура повседневности: учебное пособие / М. В. Капкан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 110 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/98606 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века / М.И. Козьякова. – Москва : Согласие, 2013. – 526 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984 – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

б) дополнительная литература: библиографический список;

1. Нанн, Дж. История костюма. 1200-2000 / Дж. Нанн; пер. с англ. Т.Г.Супруновой. – Москва: АСТ: Астрель, 2008. – 343 с.
2. Забелин, И. Е. История русской жизни с древнейших времен в 2 ч. Часть 1 / И. Е. Забелин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 513 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456625 - Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Забелин, И. Е. История русской жизни с древнейших времен в 2 ч. Часть 2 / И. Е. Забелин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456626 - Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной. - Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1881. - 160с. — URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=573521 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Павлов, А.Ю. История искусств от первобытности до современности: учебное пособие / А.Ю.Павлов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. -209с. — URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=573330 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Банникова, Е.В. Критерии повседневности: теоретико-методологические основы истории повседневной жизни /Е.В.Банникова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. - № 3. – С. 21-24. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17027198 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа;

1. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: – Москва: ООО «Научная электронная библиотека», 2000-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
3. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ . Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
4. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущей аттестации

8.2 Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1)

8.3 Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История костюма и предметов быта» (приложение 2)

Должность	**Подпись**	**Ф.И.О.**
Разработчики:		
		И.Ю. Иванова
Руководитель образовательной программы		
Ректор		С.Н. Андрияка
Заведующий кафедрой		
		И.Ю. Иванова

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины « История костюма и предметов быта »

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине « История костюма и предметов быта »

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
5	Отлично *(Высокий уровень)*	Студент показывает высокий уровень теоретических знаний, умеет раскрыть сущность соответствующего явления истории костюма, материальной культуры и быта, грамотно, логично, формулирует собственные суждения и оценки, аргументировано отстаивает собственную позицию по различным проблемам истории декоративно-прикладного искусства, костюма, интерьера и эстетики повседневности; демонстрирует свободное владение материалом и категориально-понятийным аппаратом истории искусства в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине, методы, приемы и техники анализа и интерпретации явлений декоративно- прикладного искусства, интерьера и костюма; умеет находить информацию и критически анализировать специальные тексты, использует основы теоретических знаний для формирования активной творческой и мировоззренческой позиции.
4	Хорошо *(Средний уровень)*	Студент показывает достаточный уровень теоретических знаний, умеет раскрыть сущность соответствующего явления истории костюма, материальной культуры и быта, грамотно, логично, формулирует собственные суждения и оценки, испытывает затруднения в аргументированном отстаивании собственной позиции по различным проблемам эстетики повседневности и декоративно-прикладного искусства; с затруднениями владеет категориально-понятийным аппаратом истории искусства; слабо знаком с теоретическими концепциями дисциплины, знает основные методы и приемы анализа произведений декоративно- прикладного искусства, интерьера и костюма; умеет находить информацию и критически анализировать специальные тексты
3	Удовлетворительно *(Низкий уровень)*	Студент слабо ориентируется в теоретических основах дисциплины, испытывает серьезные затруднения в использовании категориально-понятийного аппарата;

		допускает ошибки в характеристике основных этапов развития материальной культуры и быта, интерьера и костюма, декоративно-прикладного искусства; испытывает затруднения в поиске и анализе информации; не может грамотно, логично и аргументированно выразить собственную позицию.
2	Неудовлетворительно *(Минимальный уровень не достигнут)*	Студент не ориентируется в теоретическом материале дисциплины, с большими затруднениями владеет категориально-понятийным аппаратом истории искусства; не знаком с теоретическими концепциями дисциплины; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «История костюма и предметов быта»

Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История костюма и предметов быта»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «История костюма и предметов быта»
2. **Оценивание результатов обучения.**
   2.1 Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Философия» осуществляется в соответствие с Положением о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
   2.2 Критерии оценивания определены в Приложении 1 (Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся) к программе учебной дисциплины «История костюма и предметов быта»

3. **Текущий контроль и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков.**

Текущий контроль знаний используется для: оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) студентов; обеспечения своевременной обратной связи; коррекции обучения; активизации систематической самостоятельной работы студентов. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.

Текущий контроль осуществляется путём проверки выполненных учебных заданий, обсуждения и анализа ошибок. Учебные работы студентов оцениваются и учитывают достижения студентов по основным компонентам учебного плана. Оценки доводятся до сведения студентов.

Фонд оценочных средств для текущего контроля

Темы	***Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля***
Повседневная жизнь, материальная культура и костюм первобытного общества	Устный опрос, собеседование Вопросы для обсуждения - Появление одежды и гипотезы ее происхождения - Образ жизни первобытного человека и типология жилища
Повседневная жизнь, материальная культура и костюм Древнего Египта	Устный опрос, собеседование Вопросы для обсуждения - Жизненный путь египтянина: между рождением и смертью. - Декоративно-прикладное искусство в интерьере

	и

	костюме.
Повседневная жизнь, материальная культура и костюм цивилизаций Древней Месопотамии.	Устный опрос, собеседование Вопросы для обсуждения - Идеал красота и облик жителей государств Двуречья
Повседневная жизнь, материальная культура и костюм цивилизаций Древней Греции	Устный опрос, собеседование по теме лекции Вопросы для обсуждения - Эволюция древнегреческого интерьера - Значение древнегреческого костюма для всей истории европейского костюма.
Повседневная жизнь, материальная культура и костюм цивилизаций Древнего Рима	Устный опрос, собеседование Вопросы для обсуждения - Особенности быта республиканского и императорского Рима - Социальные функции костюма и отражение сословных различий.
Повседневная жизнь и быт, материальная культура и костюм периода средних веков	Дискуссия Коллективное обсуждение - Рыцарство и монашество как образы жизни. - Эволюция городской культуры. - Теория куртуазной любви и культ Прекрасной Дамы в системе ценностей.
Повседневная жизнь и быт, материальная культура и костюм стран Западной Европы в эпоху Возрождения	Дискуссия Коллективное обсуждение - Рыцарская культура и средневековый быт - Новый идеал человека и развитие ренессансного костюма
Быт, материальная культура и костюм стран Западной Европы XVII века	Устный опрос, собеседование Вопросы для обсуждения - Версальские моды эпохи Людовика XIV.
Повседневная культура, быт и костюм Западной Европы XVIII века	Устный опрос, собеседование Вопросы для обсуждения - Костюм и моды XVIII века
Повседневная жизнь, материальная культура и быт российского общества в XVIII веке	Дискуссия Коллективное обсуждение - Повседневная жизнь русского дворянства в XVIII веке. - Повседневная культура и образ жизни крестьянства. - Городской быт и проблемы европеизации
Повседневная жизнь и быт, материальная культура и развитие костюма Западной Европы в XIX веке	Устный опрос, собеседование Вопросы для обсуждения - Костюм и моды XIX века
Повседневная жизнь, материальная культура и быт России XIX века	Устный опрос, собеседование Вопросы для обсуждения - Повседневная жизнь и быт разных сословий России XIX века

Культура повседневности XX– XXI века: история и перспективы	Коллективное обсуждение - Судьба костюма в XX в. - Стилевое многообразие современного костюма

Вопросы обсуждаются в рамках аудиторных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.

Критерии оценки:

- владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу;
- наличие собственной аргументированной позиции;
- наличие четкой структуры ответа;
- обоснованность и доказательность утверждений;
- отсутствие фактических ошибок.

Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Студент продемонстрировал глубокое знание предусмотренного программой материала, умение четко, лаконично, логически последовательно грамотно отвечать на поставленные вопросы, умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии,
4	Хорошо (средний уровень)	Студент показал твердое знание основного (программного) материала, грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, умение применять теоретические положения при решении практической задачи.
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений.
2	Неудовлетворительно (уровень не достигнут)	Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины

Темы для коллективного обсуждения, проведения дискуссии

1. Рыцарская культура и средневековый быт
2. Новый идеал человека и развитие ренессансного костюма
3. Русский дворянский костюм XVII – XIX века и европейские моды
4. Традиционный костюм: особенности функционирования и развития
5. Формирование общеевропейской моды и национальные особенности в костюме
6. Проблемы музеефикации и экспонирования памятников материальной культуры в современном музейном пространстве.

Примеры типовых заданий к практическим занятиям

Список тем сообщений/докладов

- Декоративно-прикладное искусство в интерьере и костюме Древнего Египта
- Испанские моды XV-XVI веков.
- Версальские модники эпохи Людовика XIV
- Барокко в интерьере
- Стиль ампир в интерьере России.
- Ориентализм в костюме XIX века
- Романтизм и мода XIX века
- Дендизм в моде.
- Феномен эклектики в костюме конца XIX века
- Быт и нравы древних славян
- Русский костюм в домонгольский период.
- Костюм Московской Руси.
- Женский костюм в России в петровскую эпоху.
- Мужской костюм в России в петровскую эпоху.
- Костюм русской знати конца XVIII - нач. XIX вв.
- Эволюция мужского костюма в России XIX века.
- Женский костюм России XIX века.
- Костюм в революционной России.
- Специфика развития костюма в советский период.
- Костюм Индии
- Костюм Китая
- Костюм Японии
- Костюм народов Южной Америки
- Ар Деко в костюме
- Интерьер Ар Деко .

Примерный перечень тем докладов, сообщений, эссе, презентаций для самостоятельной работы

- Народный костюм одной из областей России на выбор студента: анализ состава, особенностей конструктивного и декоративного решения
- Традиционный костюм одной из народностей РФ на выбор студента: анализ состава, особенностей конструктивного и декоративного решения
- Быт русского купечества
- Быт городского населения Фландрии времен Рубенса
- Быт городского населения Голландии времен Рембрандта
- Эстетика загородной жизни в XVIII веке и пастораль
- Классицизмы в интерьере Западной Европы
- Влияние Французской буржуазной революции на европейскую моду.

- Наследие античности в повседневной жизни Франции периода Революции и Директории
- Классицизмы в костюме Западной Европы
- Романтизм в костюме 20-30-х гг. XIX в.
- Декоративно-прикладное искусство рубежа XIX-XX в.: уникальное и массовое производство, роль личности художника в декоративно-прикладном искусстве
- Викторианцы в мире повседневности
- Концепции жилища Нового и Новейшего времени
- Повседневная жизнь художественной богемы Парижа конца XIX века
- Советский образ жизни и советский стиль в интерьере: отражение истории повседневности в памятниках материальной культуры

Критерии и шкала оценивания выполнения практических заданий:

1. Полнота и правильность выполнения практического задания;
2. Владение темой, соответствие содержания заданной теме;
3. полнота, структурированность и логичность изложения;
4. обоснованность и доказательность утверждений;
5. владение специальной терминологией
6. Самостоятельность решения
7. Своевременность выполнения задания;

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Обучающимся задание выполнено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логических рассуждениях и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом.
4	Хорошо (средний уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и выполнении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде.
2	Неудовлетворительно (минимальный уровень не достигнут)	Обучающимся задание не выполнено.

3.4. Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и комплексного оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и зачёта согласно рабочему учебному плану.

Список вопросов к промежуточной аттестации (5 семестр)

1. Повседневная жизнь первобытного общества. Возникновение одежды.
2. Костюм древних египтян: состав, эволюция основных форм, художественные особенности.
3. Жилые и дворцовые интерьеры Древнего Египта
4. Особенности архитектуры и интерьеры Древней Персии
5. Костюм Древней Греции.
6. Общественные и жилые интерьеры Древней Греции
7. Костюм древних римлян.
8. Общественные и жилые интерьеры Древнего Рима
9. Эстетический идеал периода раннего средневековья и эволюция мужского и женского костюма стран Западной Европы
10. Романский стиль в западноевропейском костюме
11. Интерьер и предметы внутреннего убранства светской архитектуры Западной Европы периода средневековья
12. Костюм Византии: состав, эволюция основных форм, художественные особенности.
13. Эстетический идеал позднего средневековья и готический стиль в костюме стран Западной Европы
14. Дворцовые интерьеры Византии: особенности архитектурно-конструктивного решения, принципы декорирования и меблировки
15. Франко-бургундские моды
16. Светские интерьеры и мебельное искусство эпохи Возрождения стран Западной Европы
17. Европейский костюм в эпоху Возрождения: состав, эволюция основных форм, национальные особенности.
18. Светские интерьеры Итальянского Возрождения: особенности архитектуры, принципы и приемы декорирования и меблировки

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 44 зачетных единиц (1584 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**1408**	192	192	128	128	128	128	128	128	128	128
в том числе:											
Лекции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	**1408**	192	192	128	128	128	128	128	128	128	128
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**86**	24	24	16	16	16	16	16	16	16	16
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)		ЗО	Эк	ЗО	ЗО	ЗО	Эк	ЗО	ЗО	ЗО	Эк
Общая трудоемкость:											
академических часов	**1584**	**216**	**216**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**
зачётных единиц	**44**	**6**	**6**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Академический рисунок» - способствовать приобретению профессионального навыка академического рисования.

Задачи:

- формирование художественного восприятия действительности;
- формирование профессиональных умений изображать предметы, явления, образы на академической основе;
- способствовать приобретению навыка создания академического рисунка, как базы всех изобразительных техник и направлений;
- способствовать приобретению навыка формальной композиции, создания художественного образа на базе академического рисования;
- способствовать приобретению навыка создания высокопрофессиональных творческих произведений на основе академического рисунка;
- воспитание разносторонней творческой личности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Академический рисунок» относится к обязательной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Академический рисунок», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК – 7	способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении	Композиция
ОПК – 8	способностью и готовностью организовать работу студенческого и ученического коллективов, преподавать рисунок, живопись, графику и композицию, монументальное и декоративно-прикладное искусство в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, применять знания и методы возрастной психологии и педагогики	Педагогика и психология
ОПК – 9	способностью и готовностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними пластическую задачу в учебном или творческом задании, на практике показать ее реализацию и исправить их ошибки, лично продемонстрировать выполнение задания любой сложности	–
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-3	способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства	–
ПК-24	способностью владеть методиками художественно-эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства	Педагогика и психология

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Академический рисунок», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОПК – 7	ОПК-7.1 формулирует: принципы и методы академического изображения реальной формы средствами рисунка; техники и технические приемы при выполнении академического рисунка; законы зрительного восприятия формы в пространстве; законы формальной композиции; способы применения различных материалов для академического рисунка
	ОПК-7.2 использует: различные художественные материалы для создания графических работ; техники и приемы работы, виды рисования, способы рисунка с натуры, по памяти, воображению, представлению
	ОПК-7.3 применяет методику: копирования произведений графики; конструктивного построения и анализа формы предмета, композиционного размещения изображения на плоскости, последовательности выполнения академического рисунка
ОПК – 8	ОПК-8.1 формулирует основные виды, способы, методы и технологии обучения и воспитания с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся
	ОПК-8.2. использует приемы и навыки передачи образов мира в условно-изобразительной форме, а также традиции рисования в процессе преподавания академического рисунка
	ОПК-8.3 применяет: приемы и практические навыки изобразительного мастерства в рисунке; графические методы, способы и правила изображения предметов на плоскости (графическую культуру) в процессе преподавания рисунка
	ОПК-8.4. принимает организационно-управленческие решения в процессе преподавания рисунка
ОПК – 9	ОПК-9.1 демонстрирует последовательное выполнение пластической задачи любой сложности в учебном или творческом задании по рисунку
	ОПК-9.2 в доступной форме излагает пластическую задачу в учебном или творческом задании при выполнении академического рисунка, на практике показывает ее реализацию и исправление возможной ошибки
ПК-3	ПК-3.1 формулирует методы и способы наблюдения, анализа и обобщения явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания рисунка
	ПК-3.2 использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне рисунка
	ПК-3.3 наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания рисунка
ПК-24	ПК-24.1 формулирует методики художественно- эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства через академический рисунок
	ПК-24.2 аргументированно обосновывает значимость художественно- эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства через академический рисунок
	ПК-24.3 применяет методики художественно- эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства через академический рисунок

4. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр (16 недель).		
1.1	Базовые задания	Принципы и методы академического изображения реальной формы средствами рисунка по авторской методике С.Н. Андрияки. Техники и технические приемы при выполнении академического рисунка. Законы зрительного восприятия формы в пространстве. Законы формальной композиции.

		Способы применения различных материалов для академического рисунка. Рисунок постановки со светлыми матовыми предметами. Техника исполнения – карандаш. Размер А4.
1.2	Копирование рисунка гипсового рельефа	Копия графического произведения старых мастеров с изображением гипсового рельефа с максимальным приближением к художественным материалам, используемых в оригиналах.
1.3	Рисунок гипсового рельефа	Рисунок в натуральную величину с боковым светом в смешанной технике по авторской методике С.Н. Андрияки.
1.4	Повторение по памяти рисунка гипсового рельефа	Копирование произведений графики. Конструктивное построение и анализ формы предмета. Композиционное размещение изображения на плоскости. Последовательность выполнения академического рисунка. Повторение по памяти задания темы 3 в том же размере.
1.5	Натюрморты из предметов разных материалов и фактур с драпировками	Техника исполнения – карандаш, смешанная техника, размер 56/76 или 38/56.
1.6	Рисунок по памяти	Пластическая задача. Возможные ошибки и способы их исправления. Повторение по памяти рисунка тем 5 или 6 в натуральную величину.
1.7	Рисунок гипсовой капители и вазы (2 работы)	Художественно - эстетическое воспитание в сфере изобразительного искусства через академический рисунок. Завершение работы на уровне обманки. Техника исполнения – карандаш, размер 56/76.
1.8	Рисунок гипсовой головы с параллельным копированием	Анализ и обобщение художественных образов в сфере классического академического рисования для последующего создания рисунка. Завершение работы на уровне обманки.
1.9	Рисунок бюста	Техника исполнения – карандаш, размер 56/76
1.10	Рисунок по памяти	Повторение по памяти рисунка тем 8 или 9 в натуральную величину.
2 семестр (16 недель).		
2.1	Зарисовки головы живой модели в смешанной технике с параллельным копированием	Зарисовки в смешанной технике мужской и женской головы по авторской методике С.Н. Андрияки. Одновременно выполняются копии рисунков старых мастеров с изображением живой модели.
2.2	Рисунок головы в трех поворотах с живой модели.	Рисунок мужской или женской головы с плечевым поясом с натурщиков в трех поворотах в смешанной технике. Размеры рисунка от ½ до натуральной величины. Стараться избегать резкой светотени.
2.3	Портрет с плечевым поясом живой модели (2 работы)	Рисунок на передачу характера модели, тона и фактуры дополнительных деталей (без фона). Техника исполнения – карандаш, смешанная техника, размер 56/76.
2.4	Рисунок по памяти	Повторение по памяти рисунка из тем 2 или 3 в натуральную величину.
2.5	Зарисовки рук живой модели в разных ракурсах с параллельным копированием	Техника исполнения – карандаш, смешанная техника, размер 56/76. Поиск жестов для портрета или сюжетной картины. Одновременно выполняются копии графических произведений с изображением рук в разных ракурсах.
2.6	Зарисовки ног живой модели в разных ракурсах	Одновременно выполняются копии графических произведений с изображением ног в разных ракурсах. Поиск движения ног для портрета или сюжетной картины.

	с параллельным копированием	
2.7	Рисунок по памяти	Повторение по памяти рисунка из тем 5 или 6 в натуральную величину.
3 семестр (16 недель).		
3.1	Рисунок обнаженной живой модели с параллельным копированием (2 работы)	Рисунки мужской и женской обнаженных фигур для работы над станковой композицией. Одновременно выполняются копии графических произведений старых мастеров с изображением женской и мужской обнаженных фигур.
3.2	Рисунок обнаженной живой модели с последующей дорисовкой одежды (5-6 зарисовок)	Техника исполнения – карандаш, размер 56/76.
3.3	Портрет с руками живой модели: - Жанровый портрет - Парадный портрет - Исторический портрет	Жанровый портрет выполняется с натуры. Техника исполнения – гризайль, смешанная техника, размер 56/76. Парадный портрет выполняется с натуры. Техника исполнения – гризайль, смешанная техника, размер 56/76. Исторический портрет. Выполняется по предварительно выполненному тональному картону. Техника исполнения – гризайль, смешанная техника, размер 56/76. Подготовка картона для живописного портрета, выполняемого в рамках курса «Акварельная живопись».
4 семестр (16 недель).		
4.1	Портрет с руками живой модели	Две работы. Поясной портрет с изображением сидящей модели. Поколенный портрет стоящей модели. Размер не менее 56/76.
4.2	Портрет живой модели в интерьере	Колористическое решение сюжета строится на сжатой палитре ("белое на белом"). В антураже портрета можно использовать зеркало. Техника исполнения – гризайль, смешанная техника, размер 56/76.
4.3	Портрет стоящей живой модели в рост с параллельным копированием: - Жанровый портрет - Исторический портрет - Парадный портрет	Выполняются три работы со стоящей фигурой. Размер не менее 56/76. Техника исполнения – гризайль, три цвета, смешанная техника. Жанровый портрет выполняется с натуры. При работе над парадным портретом стараться свести к минимуму использование антуража. Лаконичное решение фона. Параллельно копируются графических портреты.
4.4	Портрет-типаж живой модели на тему «Профессия».	Возможные варианты – Скульптор, Живописец и др. Смешанная техника.
5 семестр (16 недель).		
5.1	Рисунок обнаженной живой модели с параллельным копированием (3 работы).	Рисунок обнаженной фигуры с натуры выполняется одновременно с копией рисунка с изображением фигуры в том же ракурсе.
5.2	Зарисовки обнаженной живой модели и создание эскиза композиции в круге.	Эскиз композиции в круге выполняется на основе натурных зарисовок обнаженной фигуры.
5.3	Аллегория. Создание картона для монументальной живописи на основе	Создание картона с изображением одно фигурной композиции на одну из предложенных тем: Времена суток, Времена года, Возрасты человека, Музы, Аллегория искусств и др. для монументальной живописи (витража, мозаики) Высота

	рисунка живой модели на заданную тему с параллельным копированием	изображения фигуры не менее 1 м. Одновременно выполняются копии аллегорических произведений.
6 семестр (16 недель).		
6.1	Эскизы аллегорий с использованием мужской и женской обнаженной натуры (6 работ)	Копирование рисунков старых мастеров с изображением аллегорий. Использование драпировок, объемных фонов (нищи), архитектурных деталей и дополнительных предметов. Можно использовать рисунки с творческих практик (деревья, травы и т.д.). Создание законченных картонов (до 1.20м).
6.2	Зарисовки мужских и женских живых моделей для работы над станковой композицией.	Техника исполнения – смешанная.
7 семестр (16 недель).		
7.1	Рисунок обнаженной живой модели (группа из 2-3 фигур) с параллельным копированием (2 работы).	Размер 76Х56, графический материал и техника на выбор (сангина, уголь, карандаш, сепия, тушь, акварель; тонированная грунтованная бумага). Рисунок выполняется с целью использования в композиции станковой картины. Одновременно выполняются копии графических и живописных произведений старых мастеров (2- 3 копии).
7.2	Рисунок обнаженной живой модели с подсветкой, двойным светом.	Поиск тонального и пластического решения сюжета для одно-фигурной композиции. Создание самостоятельного произведения. Техника исполнения – смешанная.
7.3	Сюжетный рисунок двух живых моделей с контрастным освещением (одна освещенная, другая в тени).	Разработка тонального и пластического решения для возможной тематической композиции. Создание самостоятельного произведения. Техника исполнения – смешанная.
7.4	Рисунок обнаженных живых моделей в разных ракурсах (4 – 5 работ).	Возможно использование аллегорических сюжетов. Техника исполнения – смешанная. Выполняется несколько планшетов, на каждую работу отводится не более 9 часов.
7.5	Зарисовки живой обнаженной натуры для работы над станковой композицией.	Техника исполнения – смешанная.
8 семестр (16 недель).		
8.1	Рисунок лежащей обнаженной живой модели (2-3 сюжета) с повтором одного рисунка по памяти	В сюжете используются зеркало, драпировки и дополнительные предметы. Используются для создания сюжетной одно-фигурной композиции. Создание самостоятельного произведения. Техника исполнения - смешанная.
8.2	Зарисовки лежащей обнаженной живой модели в ракурсе с повтором одного рисунка по памяти.	В сюжете используются зеркало, драпировки, дополнительные предметы. Возможно использование рисунков в тематической композиции. Техника исполнения - смешанная.
8.3	Зарисовки обнаженной живой модели для работы над	Техника исполнения – смешанная.

	композицией станковой картины.	
9 семестр (16 недель)		
9.1	Рисунок сюжета из 2-3-х живых моделей на предложенную тему (2 работы).	Использовать в сюжете обнаженную и одетую натуру. Сюжет рисунка должен соответствовать заданной теме. Техника исполнения – карандаш, смешанная, размер 56/76.
9.2	Психологический портрет живой модели (2 работы).	Использовать в портрете 1 или 2 фигуры. Возможно интерьерное решение сюжета. Введение в сюжет скульптуры или архитектурных деталей. Техника исполнения – гризайль, смешанная, размер 56/76.
9.3	Зарисовки обнаженной натуры живой модели.	Возможно использование аллегорических сюжетов. Техника исполнения – смешанная, размер 56/76.
9.4	Эскизы и зарисовки живой модели.	Техника исполнения – смешанная, размер 56/76.
10 семестр (16 недель).		
10.1	Зарисовки обнаженной живой модели.	Анализ анатомического и пластического характера движения натуры. Поиск гармоничного решения. Техника исполнения – смешанная.
10.2	Рисунок сюжета из 2-х живых моделей.	Тональное и пластическое решение предложенного сюжета. Выполняется как тематическая композиция. Техника исполнения – смешанная, размер не менее 56/76.
10.3	Рисунок 2-х живых моделей в ракурсе с повтором задания по памяти.	Введение в композицию дополнительных предметов или архитектурных деталей. Возможно использовать в качестве картона для монументальной живописи. Техника исполнения – смешанная, размер не менее 56/76.
10.4	Рисунок костюмированных жанровых сцен с живыми моделями (2 задания).	В сюжетах используются одетые и обнаженные модели. Возможно использование как материала для станковой композиции или иллюстрации. Техника исполнения – смешанная.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 1 (16 недель).					
1.1	Базовые задания	-	15	-	15
1.2	Копирование рисунка гипсового рельефа	-	9	-	9
1.3	Рисунок гипсового рельефа	-	27	-	27
1.4	Повторение по памяти рисунка гипсового рельефа	-	-	8	8
1.5	Натюрморты из предметов разных материалов и фактур с драпировками	-	27	-	27
1.6	Рисунок по памяти	-	33	-	33
1.7	Рисунок гипсовой капители и вазы (2 работы)	-	-	7	7
1.8	Рисунок гипсовой головы с параллельным копированием	-	27	-	27
1.9	Рисунок бюста	-	27	-	27
1.10	Рисунок по памяти	-	27		27
Семестр 2 (16 недель).					
2.1	Зарисовки головы живой модели в смешанной технике с параллельным	-	27	-	27

	копированием				
2.2	Рисунок головы в трех поворотах с живой модели.	-	36	-	36
2.3	Портрет с плечевым поясом живой модели (2 работы)	-	36	-	36
2.4	Рисунок по памяти	-	3	8	11
2.5	Зарисовки рук живой модели в разных ракурсах с параллельным копированием	-	42	-	42
2.6	Зарисовки ног живой модели в разных ракурсах с параллельным копированием	-	42	-	42
2.7	Рисунок по памяти	-	6	7	13
Семестр 3 (16 недель).					
3.1	Рисунок обнаженной живой модели с параллельным копированием (2 работы)	-	12	2	14
3.2	Рисунок обнаженной живой модели с последующей дорисовкой одежды (5-6 зарисовок)	-	18 18 18	4	22 18 18
3.3	Портрет с руками живой модели: - Жанровый портрет - Парадный портрет - Исторический портрет	-	21 21 20	2	23 21 20
Семестр 4 (16 недель).					
4.1	Портрет с руками живой модели	-	27	-	27
4.2	Портрет живой модели в интерьере	-	27	-	27
4.3	Портрет стоящей живой модели в рост с параллельным копированием: Жанровый портрет Исторический портрет Парадный портрет	-	18 18	7	25 18
4.4	Портрет-типаж живой модели на тему «Профессия».	-	38	-	38
Семестр 5 (16 недель).					
5.1	Рисунок обнаженной живой модели с параллельным копированием (3 работы).	-	27	2	29
5.2	Зарисовки обнаженной живой модели и создание эскиза композиции в круге.	-	32	1	33
5.3	Аллегория. Создание картона для монументальной живописи на основе рисунка живой модели на заданную тему с параллельным копированием	-	69	4	73
Семестр 6 (16 недель).					
6.1	Эскизы аллегорий с использованием мужской и женской обнаженной натуры (6 работ)	-	21 18 21 18 21 13	4	116

6.2	Зарисовки мужских и женских живых моделей для работы над станковой композицией.	-	16	3	19
Семестр 7 (16 недель).					
7.1	Рисунок обнаженной живой модели (группа из 2-3 фигур) с параллельным копированием (2 работы).	-	18 18	7	43
7.2	Рисунок обнаженной живой модели с подсветкой, двойным светом.	-	18	-	18
7.3	Сюжетный рисунок двух живых моделей с контрастным освещением (одна освещенная, другая в тени).	-	18	-	18
7.4	Рисунок обнаженных живых моделей в разных ракурсах (4 – 5 работ).	-	36	-	36
7.5	Зарисовки живой обнаженной натуры для работы над станковой композицией.	-	20	-	20
Семестр 8 (16 недель).					
8.1	Рисунок лежащей обнаженной живой модели (2-3 сюжета) с повтором одного рисунка по памяти	-	48	2	50
8.2	Зарисовки лежащей обнаженной живой модели в ракурсе с повтором одного рисунка по памяти.	-	32	3	35
8.3	Зарисовки обнаженной живой модели для работы над композицией станковой картины.	-	48	2	50
Семестр 9 (16 недель).					
9.1	Рисунок сюжета из 2-3-х живых моделей на предложенную тему (2 работы).	-	41	-	41
9.2	Психологический портрет живой модели (2 работы).	-	18 18	-	36
9.3	Зарисовки обнаженной натуры живой модели.	-	15	-	15
9.4	Эскизы и зарисовки живой модели.	-	36	7	43
Семестр 10 (16 недель).					
10.1	Зарисовки обнаженной живой модели.	-	27	-	27
10.2	Рисунок сюжета из 2-х живых моделей.	-	27	-	27
10.3	Рисунок 2-х живых моделей в ракурсе с повтором задания по памяти.	-	38	4	42
10.4	Рисунок костюмированных жанровых сцен с живыми моделями (2 задания).	-	36	3	39

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы.

Для проведения практических работ используется учебная аудитория «Мастерская академического рисунка», оснащенная оборудованием: мольбертами, стульями, табуретками, стеллажами и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Перечень основного оборудования, используемого для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

- подиумы для установки натурщиков (по три средних и низких подиума и два больших

низких подиума в мастерскую, где ведется работа с натурой);
- подставки для постановки натюрмортов (не менее 4-х подставок в мастерскую, где ведется работа над простыми натюрмортами и две больших для сложных натюрмортов);
- подставки для гипсовых голов (не менее пяти подставок в мастерскую, где выполняются рисунки гипсовой головы);
- переносные светильники (не менее 4-х на мастерскую);
- ширмы (по две ширмы в аудитории, где ведется работа с живой натурой),
- реквизит и драпировки для постановки натюрмортов;
- подвесные светильники для освещения натуры (6 штук).

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:
- мастерская академического рисунка;
- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/ . Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Андрияка, С.Н. Акварельный пейзаж: Часть 1.Рисунок деревьев: учебно-методическое пособие / С.Н. Андрияка, [2-е изд.]. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2019. – 156с.:ил.
2. Ермолаева, М.А. Рисунок: учебное пособие для аудиторной работы студентов / М.А. Ермолаева ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 92 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499473 (дата обращения: 07.12.2020). – Библиогр. в кн. –Текст : электронный. (Издание добавлено)
3. Могилевцев, В.А. Основы рисунка: учеб. пособие / В.А. Могилевцев, [2-е изд.] – СанктПетербург.: Изд.-во 4art, 2015. – 72с.:ил.
4. Осинкин, Л.А. Альбом по пластической анатомии человека: учеб.-нагляд. пособие.по дисциплине Академический рисунок – 3-е изд., доп. и перераб./ Л.А. Осинкин, О.Е. Матвеева – Екатеринбург: Архитектон, 2016. – 66 с.: ил. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «e-Library.Ru»: [сайт].—URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=27229900 (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный. — (Режим доступа: для авториз. пользователей).

б) дополнительная литература

1. Сергей Андрияка. Акварельный пейзаж: учебно-метод. пособие Ч.1 Рисунок деревьев [Текст] / Москва: Изд-во Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2016. – 156с.:ил.
2. Кадыйрова, Л.Х. Пленэр: практикум по изобразительному искусству / Л.Х. Кадыйрова. – Москва : Владос, 2012. – 104 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234853 (дата обращения: 09.10.2020). – Текст : электронный.
3. Могилевцев, В.А. Образцы для копирования. Фигура: учеб. пособие [Текст] / В.А. Могилевцев. – Санкт-Петербург: Изд.-во 4art, 2016. – 132с.:ил.
4. Виртуозы графики XIX - первой четверти XX века. Рисунок и акварель из собрания Нижегородского художественного музея [Текст]: Каталог выставки / Вступ.статья, подборка ил. с выставки В. А. Верна; вступ.статья о коллекции графики XIX - нач. XX в.в. - И.Н. Кузнецова, ; статья о рисовальной школе А.О. Карелина, И.В.Миронова. - Москва : Изд.-во Академии акварели и изящных искусств, 2014. - 116 с. : ил.
5. Шушарин, П.А. Учебная (рисовальная) практика: пленэр : [16+] / П.А. Шушарин; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487713 (дата обращения: 09.10.2020). – Библиогр.: с .134-135 – Текст : электронный.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:

1. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: – Москва: ООО «Научная электронная библиотека», 2000-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/ . Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ . Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущей аттестации.

8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1).

8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Академический рисунок» (приложение 2).

Разработчиками дисциплины являются: доцент кафедры РЖКиИИ Волокитина О.В., доцент кафедры РЖКиИИ Беседнова Н.В.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Академический рисунок»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Академический рисунок»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично»	Высокий уровень	Студент: Формулирует: понятия «жанр», видов рисунка; способы использования художественно-выразительных средств; необходимость использования материалов и инструментов для выполнения рисунка; законы построения композиции на основе натуры; законы зрительного восприятия объёма в пространстве; законы светотеневой моделировки объекта, композиционного построении в рисунке; последовательность выполнения академического рисунка; правила грамотного решения задач по выполнению академического рисунка; принципы и методы академического рисунка; техники и технические приемы для выполнения академического рисунка; способы применения материалов для выполнении академического рисунка; основные виды, способы, методы и технологии обучения и художественно-эстетического воспитания учащихся в области изобразительного искусства на базе академического рисунка; методы наблюдения и фиксации явлений природы средствами рисования; построение творческого произведения и выражение своего замысла в академическом рисунке. Выявляет пластическую задачу в учебном или творческом задании в работе над рисунком, ее реализацию и возможные ошибки
«хорошо»	Средний уровень	Студент: Формулирует: понятия «жанр», видов рисунка; способы использования художественно-выразительных средств; необходимость использования материалов и инструментов для выполнения рисунка; законы построения композиции на основе натуры; законы зрительного восприятия объёма в пространстве; законы светотеневой моделировки объекта, композиционного построении в рисунке; последовательность выполнения академического рисунка; правила грамотного решения задач по выполнению академического рисунка; принципы и методы академического рисунка; техники и технические приемы для выполнения академического рисунка; способы применения материалов для выполнении академического рисунка; основные виды, способы, методы и технологии обучения и художественно-эстетического воспитания учащихся в области изобразительного искусства на базе академического рисунка; методы наблюдения и фиксации явлений природы средствами рисования; построение творческого произведения и выражение своего замысла в академическом рисунке. Испытывает небольшие затруднения в выявлении пластической задачи в учебном или творческом задании в работе над рисунком, способах ее реализации.
«удовлетво-рительно»	Низкий уровень	Студент: Испытывает затруднения в формулировании жанров, видов

		рисунка, художественно-выразительных средств, материалов и инструментов для выполнения рисунка; законов построения композиции на основе натуры; законов зрительного восприятия объёма в пространстве; законов светотеневой моделировки объекта, композиционного построении в рисунке; последовательности выполнения академического рисунка; правил грамотного решения задачи по выполнению академического рисунка; принципов и методов реалистического изображения объемной формы средствами рисунка; техник и технических приемов при выполнении академического рисунка; материалов, применяемых при выполнении академического рисунка; основных видов, способов, методов, технологии обучения и художественно-эстетического воспитания учащихся в области культуры и изобразительного искусств; методов наблюдения и фиксации явлений природы средствами рисования; построения творческого произведения и выражения своего замысла в академическом рисунке. Испытывает значительные затруднения в выявлении пластической задачи в учебном или творческом задании в работе над рисунком, способах ее реализации.
«неудовлет-ворительно»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не ориентируется в понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - не формулирует жанры, виды рисунка, художественно-выразительные средства, материалы и инструменты для выполнения рисунка; законы построения композиции на основе натуры; законы зрительного восприятия объёма в пространстве; законы светотеневой моделировки объекта, композиционного построении в рисунке; последовательность выполнения академического рисунка; правила грамотного возможные решения задачи или подходы к выполнению академического рисунка; принципы и методы реалистического изображения объемной формы средствами рисунка; техники и технические приемы при выполнении академического рисунка; материалы, применяемые при выполнении академического рисунка; основные виды, способы, методы и технологии обучения и художественно-эстетического воспитания учащихся в области культуры и изобразительного искусств; методы наблюдения и фиксации явлений природы средствами рисования; построение творческого произведения и выражение своего замысла в академическом рисунке; - не выявляет пластическую задачу в учебном или творческом задании в работе над рисунком.

2) При оценке умений

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично»	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Использует различные рисовальные материалы, техники и приемы работы, виды рисования, способы рисунка с натуры, по памяти, воображению, представлению; приемы и навыки передачи образов мира в условно-изобразительной форме, а также традиции рисования в процессе преподавания академического рисунка; чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне рисунка; методики художественно-эстетического воспитания в области культуры и

		изобразительного искусства. В доступной форме излагает пластическую задачу в учебном или творческом задании в работе над рисунком, на практике показывает ее реализацию и исправление возможной ошибки Формулирует изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел.
«хорошо»	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Использует различные рисовальные материалы, техники и приемы работы, виды рисования, способы рисунка с натуры, по памяти, воображению, представлению; приемы и навыки передачи образов мира в условно-изобразительной форме, а также традиции рисования в процессе преподавания академического рисунка; чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне рисунка; методики художественно-эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства. С небольшими затруднениями излагает пластическую задачу в учебном или творческом задании в работе над рисунком, на практике показывает ее реализацию и исправление возможной ошибки. Формулирует изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел.
«удовлетво-рительно»	Низкий уровень	Студент: Испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; различных рисовальных материалов, техники и приемов работы, видов рисования, способов рисунка с натуры, по памяти, воображению, представлению; приемов и навыков передачи образов мира в условно-изобразительной форме, а также традиций рисования в процессе преподавания академического рисунка; чувственно-художественного восприятия окружающей действительности, образного мышление для последующего создания рисунка. Испытывает значительные затруднения: - в изложении пластической задачи в учебном или творческом задании в работе над рисунком. - в формулировании изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел.
«неудовлет-ворительно»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать: понятия, категории, термины дисциплины и их определения; различные рисовальные материалы, техники и приемы работы, виды рисования, способы рисунка с натуры, по памяти, воображению, представлению; приемы и навыки передачи образов мира в условно-изобразительной форме, а также традиции рисования в процессе преподавания академического рисунка; чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне рисунка; методики художественно-эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства. Не может изложить пластическую задачу в учебном или творческом задании в работе над рисунком. Не может формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел.

3) При оценке навыков

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично»	Высокий	Студент:

	уровень	Хорошо владеет практическими навыками применения различных видов рисования, способов рисунка с натуры, по памяти, воображению, представлению; построения академического рисунка; приемов работы с тоном и ритмическими композициями; методов наблюдения и фиксации явлений природы средствами рисования; образно-пластических решений для каждой творческой задачи; изученных методов академического изображения объемной формы средствами рисунка; технических приемов при работе с рисунком; техники зарисовок и набросков; основных изобразительных средств и инструментов, различных техник и приемов организации замысла в академическом рисунке; приемов передачи образов мира в условно-изобразительной форме, а также традиций рисования в процессе преподавания академического рисунка; приемов изобразительного мастерства в рисунке; графических методов; методики копирования графических произведений; законов зрительного восприятия объёма в пространстве, светотеневой моделировки объекта, композиционного построении в рисунке; художественных материалов для выполнении академического рисунка; методики копирования произведений графики; конструктивного построения и анализа формы предмета, композиционного размещения изображения на плоскости, последовательности ведения академического рисунка; способов и правил изображения предметов на плоскости; методики художественно - эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства. Умеет: принимать организационно-управленческие решения в процессе преподавания рисунка; обобщать явления окружающей действительности через художественные образы и передавать их в рисунке; строить форму предметов любой степени сложности; передавать штрихом и тоном объём и пространство; обосновывать значимость художественно - эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусств; перерабатывать характер изображаемых объектов и их максимальную выразительность минимальными средствами; работать с натурой для дальнейшего использования полученных результатов в своей творческой работе. В доступной форме излагает пластическую задачу в учебном или творческом задании в работе над рисунком, на практике показывает ее реализацию и исправление возможной ошибки.
«хорошо»	Средний уровень	Студент: Уверенно владеет практическими навыками применения различных видов рисования, способов рисунка с натуры, по памяти, воображению, представлению; построения академического рисунка; приемами работы с тоном и ритмическими композициями; методов наблюдения и фиксации явлений природы средствами рисования; образно-пластических решений для каждой творческой задачи; изученных методов реалистического изображения объемной формы средствами графики; технических приемов при работе с рисунком; техники зарисовок и набросков; основных изобразительных средств и инструментов, различных техник и приемов организации замысла в академическом рисунке; приемов передачи образов мира в условно-изобразительной форме, а также традиций рисования в процессе преподавания академического рисунка; приемов изобразительного мастерства в рисунке; графических методов; методикой копирования графических произведений; законов зрительного восприятия объёма в пространстве, светотеневой моделировки объекта, композиционного построении в рисунке; художественных материалов для выполнении академического рисунка; методики

		копирования произведений графики; конструктивного построения и анализа формы предмета, композиционного размещения изображения на плоскости, последовательности ведения академического рисунка; способов и правил изображения предметов на плоскости; методики художественно- эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства. Умеет: принимать организационно-управленческие решения в процессе преподавания рисунка; обобщать явления окружающей действительности через художественные образы и передавать их в рисунке; строить форму предметов любой степени сложности; передавать штрихом и тоном объём и пространство; обосновывать значимость художественно- эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусств; перерабатывать характер изображаемых объектов и их максимальную выразительность минимальными средствами; работать с натурой для дальнейшего использования полученных результатов в своей творческой работе. Испытывает незначительные затруднения в изложении пластической задачи в учебном или творческом задании в работе над рисунком, не всегда может показать на практике ее реализацию и исправит возможную ошибку.
«удовлетво-рительно»	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения различных видов рисования, способов рисунка с натуры, по памяти, воображению, представлению; построения академического рисунка; приемами работы с тоном и ритмическими композициями; методов наблюдения и фиксации явлений природы средствами рисования; образно-пластических решений для каждой творческой задачи; изученных методов реалистического изображения объемной формы средствами графики; технических приемов при работе с рисунком; техники зарисовок и набросков; основных изобразительных средств и инструментов, различных техник и приемов организации замысла в академическом рисунке; приемов передачи образов мира в условно-изобразительной форме, а также традиций рисования в процессе преподавания академического рисунка; приемов изобразительного мастерства в рисунке; графических методов; методикой копирования графических произведений; законов зрительного восприятия объёма в пространстве, светотеневой моделировки объекта, композиционного построении в рисунке; художественных материалов для выполнении академического рисунка; методики копирования произведений графики; конструктивного построения и анализа формы предмета, композиционного размещения изображения на плоскости, последовательности ведения академического рисунка; способов и правил изображения предметов на плоскости; методики художественно- эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства. Испытывает затруднения в принятии организационно-управленческих решений в процессе преподавания рисунка; в обобщении явлений окружающей действительности через художественные образы; в построении формы предметов; в передаче штрихом и тоном объём и пространство; в обосновании значимости художественно- эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусств; в работе с натурой для дальнейшего использования полученных результатов в своей работе; в изложении пластической задачи в учебном задании в работе над рисунком.
«неудовлет-ворительно»	Минималь-ный уровень	Студент не владеет практическими навыками применения различных видов рисования, способов рисунка с натуры, по

	не достигнут	памяти, воображению, представлению; построения академического рисунка; приемами работы с тоном и ритмическими композициями; методов наблюдения и фиксации явлений природы средствами рисования; образно-пластических решений; технических приемов при работе с рисунком; техники зарисовок и набросков; основных изобразительных средств и инструментов; приемов передачи образов мира в условно-изобразительной форме; методикой копирования графических произведений; законов зрительного восприятия объёма в пространстве, светотеневой моделировки объекта, композиционного построении в рисунке; художественных материалов для выполнении академического рисунка; методики копирования произведений графики; построения формы предмета, композиционного размещения изображения на плоскости, последовательности ведения академического рисунка; способов и правил изображения предметов на плоскости. Не может принимать организационно-управленческие решения в процессе преподавания рисунка. Не умеет передавать штрихом и тоном объём и пространство. Не может обосновать значимость художественно- эстетического воспитания.

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Академический рисунок»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Академический рисунок»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Академический рисунок».

2. Оценивание результатов обучения.

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Академический рисунок» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Академический рисунок» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Натюрморт	1. Грамотная, выразительная компоновка изображения. 2. Передача пропорций и характера предметов. 3. Конструктивный анализ формы предметов в натюрморте. 4. Передача глубины пространства с использованием средств линейной и воздушной перспективы. 5. Умение «лепить» форму предметов тональными средствами. 6. Умение передавать фактуру и материальность предметов. 7. Эстетическая, художественная выразительность рисунка.
Рисунок по памяти	Способность запомнить и передать в рисунке по памяти основные качества и достижения, найденные в первоначальном рисунке: 1. Выразительность выбранной точки зрения и компоновка рисунка. 2. Использование законов линейной перспективы для передачи глубины пространства. 3. Использование воздушной перспективы. 4. Умение связать предметы интерьера и фигуру человека с пространством. 5. Общая художественная и эстетическая выразительность рисунка.
Рисунок головы или частей лица	1. Грамотная компоновка изображения. 2. Передача конструкции и пластического характера с использованием знаний по пластической анатомии головы. 3. Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 4. Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства. 5. Эстетическая и художественная выразительность рисунка.
Рисунок одетой фигуры	1. Композиционная выразительность изображения. 2. Передача ракурса, пропорций и движения фигуры в пространстве. 3. Конструктивный анализ формы фигуры через одежду (предварительный рисунок обнажённой фигуры).

	4. Работа тоном с целью выявления пластики и формы. 5. Выявление главного и второстепенного в фигуре для создания художественного образа (складки, портретные черты лица). 6. Эстетическая и художественная выразительность рисунка.
Обманка	1. Грамотная компоновка изображения. 2. Передача максимального подобия того, что изобразил художник, тому, что можно увидеть своими глазами в окружающем мире. 3. Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 4. Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства. 5. Эстетическая и художественная выразительность рисунка.
Портрет	1. Грамотная компоновка изображения. 2. Передача конструкции и пластического характера с использованием знаний по пластической анатомии головы. 3. Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 4. Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства. 5. Эстетическая и художественная выразительность рисунка.
Психологический портрет	1. Грамотная компоновка изображения. 2. Передача конструкции и пластического характера с использованием знаний по пластической анатомии. 3. Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 4. Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства. 5. Эстетическая и художественная выразительность рисунка.
Эскизы аллегорий	1. Грамотная, выразительная компоновка изображения. 2. Передача пропорций и характера предметов. 3. Конструктивный анализ формы предметов в эскизе. 4. Передача глубины пространства. 5. Умение «лепить» форму предметов тональными средствами. 6. Умение передавать фактуру и материальность предметов. 7. Эстетическая, художественная выразительность рисунка.
Наброски фигуры человека	1. Композиционная выразительность изображения. 2. Передача ракурса, пропорций и движения фигуры в пространстве. 3. Конструктивный анализ формы фигуры через одежду (предварительный рисунок обнажённой фигуры). 4. Работа тоном с целью выявления пластики и формы. 5. Выявление главного и второстепенного в фигуре для создания художественного образа (складки, портретные черты лица). 6. Эстетическая и художественная выразительность рисунка.
Зарисовки мужских и женских фигур	1. Композиционная выразительность изображения. 2. Передача ракурса, пропорций фигуры в пространстве. 3. Конструктивный анализ формы фигуры через одежду (предварительный рисунок обнажённой фигуры). 4. Работа тоном с целью выявления пластики и формы. 5. Выявление главного и второстепенного в фигуре для создания художественного образа (складки, портретные черты лица). 6. Эстетическая и художественная выразительность рисунка.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по академическому рисунку, предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:
- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по академическому рисунку представляются в неоформленном виде. Работы подписаны, **указывается:**
- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Рисунки, выполненные сыпучими материалами (простой карандаш, уголь, сангина, пастель) фиксируются лаком.

6.3. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 44 зачетные единицы (1584 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**1408**	192	192	128	128	128	128	128	128	128	128
в том числе:											
Лекции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	**1408**	192	192	128	128	128	128	128	128	128	128
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**176**	24	24	16	16	16	16	16	16	16	16
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)		Эк	ЗО	ЗО	ЗО	ЗО	Эк	ЗО	ЗО	Эк	ЗО
Общая трудоемкость:											
академических часов	**1584**	**216**	**216**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**
зачётных единиц	**44**	**6**	**6**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Москва

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Акварельная живопись» - формирование у обучающихся профессиональных навыков создания художественных произведений средствами многослойной акварельной живописи.

Задачи:

Способствовать приобретению твердых навыков:

- в работе многослойной акварелью в различных жанрах изобразительного искусства (натюрморт, портрет, обнаженная натура, интерьер, жанровая композиция);
- в методически грамотном ведении работы в технике многослойной акварели и иными живописными средствами по авторской методике С.Н. Андрияки;
- в создании образного произведения живописными средствами.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Акварельная живопись» относится к обязательной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Акварельная живопись», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК – 7	способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении	Академический рисунок
ОПК – 8	способностью и готовностью организовать работу студенческого и ученического коллективов, преподавать рисунок, живопись, графику и композицию, монументальное и декоративно-прикладное искусство в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, применять знания и методы возрастной психологии и педагогики	Педагогика и психология Академический рисунок
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-3	способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства	Академический рисунок
ПК-5	способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве	
ПК-24	способностью владеть методиками художественно-эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства	Педагогика и психология Академический рисунок

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Акварельная живопись», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)

ОПК-7	ОПК-7.1 формулирует творческие задачи и разрабатывает план по их выполнению
	ОПК-7.2 адекватно выбирает методы и технические приемы живописи
	ОПК-7.3 использует различные приемы, техники живописи, выполняет учебные задания репродуктивным методом
ОПК – 8	ОПК-8.1 формулирует основные виды, способы, методы и технологии обучения акварельной живописи, воспитания учащихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся
	ОПК-8.2. применяет приемы и практические навыки изобразительного мастерства и техники акварельной живописи в процессе преподавания
	ОПК-8.3. принимает организационно-управленческие решения в процессе преподавания живописи
ПК-3	ПК-3.1 наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания живописной работы
	ПК-3.2 использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне живописной работы
ПК-5	ПК-5.1 выявляет особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведения мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта
	ПК-5.2 использует в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве
ПК-24	ПК-24.1 формулирует методики художественно- эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства
	ПК-24.2 аргументированно обосновывает значимость художественно- эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства
	ПК-24.3 владеет методиками художественно- эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр (16 недель).		
1.1	Натюрморт с цветами, фруктами, овощами	Возможности материалов: бумага, краски, кисти. Работа по авторской методике С.Н. Андрияки «от куска»- от светлого предмета первого плана. Техника исполнения – полноцветная акварель. По необходимости – живопись отдельных предметов. Размер не менее 28/38.
1.2	Гипсовый рельеф в жанре обманки	Композиция, формат листа. Пропорции. Работа «от куска» - от предмета первого плана по методике С.Н. Андрияки. Использование сжатой палитры от трех цветов. Передача широкого диапазона полутонов на освещенных и теневых участках. Порядок выполнения работы: - цветная подкладка всеми цветами заданной палитры; - тени точно по цвету рельефа; - работа по полутонам холодными оттенками параллельно собственными и падающими тенями; - усиление контрастов теней в необходимых местах, дополнение полутонов. Ставить добавочные камертоны черного и белого рядом с оригиналом для сравнения тона. По необходимости выполнять гризайлью.

		Размер не менее 56/76.
1.3	Тематический натюрморт.	В постановке натюрморта использовать контрастное освещение: первый и средний план светлый, предметы на дальнем плане – в тени. Композиция, пропорции, работа «от куска», передача тонального диапазона. По необходимости выполнять гризайлью. Акварель.
1.4	Обманка из драпировок разных фактур.	В постановке можно использовать драпировки с узором и дополнительные предметы. Композиция, формат листа, видение цвета в тоне, локальный тон предметов. Работа «от куска». 102/70(80), размер не менее 56/76.
1.5	Натюрморт с горящей свечой.	В постановке использовать предметы светлые и средней тональности. Один темный камертон. По необходимости выполнять гризайлью. Размер не менее 56/76.
1.6	Натюрморт гипсовой капителью или вазой с освещением снизу свечей, фонарем, керосиновой лампой.	В постановке можно использовать драпировки и дополнительные предметы. Композиция, формат листа, построение, передача пропорций, локального тона предметов, освещения и полутонов. Использование гризайли (акварель) или смешанной техники по необходимости. Размер не менее 56/76.
1.7	Работа по памяти	Повтор заданий тем 5 или 6 в натуральную величину
2 семестр (16 недель).		
2.1	Натюрморт-обманка.	Полноцветная акварельная живопись. Тематическая постановка. Детализация предметов. Выделение главного. Полутона выполняются цветнее и насыщеннее, мягче и богаче. Размер не менее 56/76.
2.2	Натюрморт со стеклянными и металлическими предметами.	Композиция, поиск формата листа. В постановке использовать предметы, не повторяющиеся по тону и размерам. Передача пропорций и фактур. Касания предметов с фоном. Видение цвета в тоне. Полноцветная акварельная живопись. Размер не менее 56/76.
2.3	Натюрморт из белых предметов с зеркалом	Полноцветная акварельная живопись. Видение цвета в тоне. В постановку желательно добавлять темный камертон. Размер не менее 56/76.
2.4	Натюрморт из предметов разных фактур в сближенном колорите.	Рекомендуется светлая по тону постановка с драпировками различных фактур. Полноцветная акварель. Размер не менее 1 м.
2.5	Колористический букет. Натюрморт с цветами (2работы).	Две различных по колориту постановки. Полноцветная акварель. Размер не менее 56/76.
2.6	Натюрморт из фруктов и цветов с различным освещением планов	В постановке натюрморта использовать разницу в освещении планов: первый и второй план – на свету, предметы дальнего плана – в тени. Полноцветная акварель. Размер не менее 56/76.
3 семестр (16 недель).		
3.1	Натюрморт (цветы и фрукты) в интерьере.	Сюжетная композиция с ярко выраженной темой в подборе предметов. Полноцветная акварель. Размер не менее 115/80.
3.2	Портрет с плечевым поясом (три работы).	Композиция в листе, касания с фоном, видение цвета в тоне. Передача пропорций. В постановке используется дополнительный антураж для раскрытия образа и характера модели.

		Выявить связь с натюрмортом через уровень выполнения деталей. Возможно применение разных технических приемов: живопись в три цвета, по голубой гризайли, полноцветная акварель на белой бумаге. Бумага, акварель, размер не менее 28/38.
3.3	Образный портрет с руками.	Возможно использование дополнительных предметов для создания образа. В композиции можно использовать «прием окна». Выбор формата. Передача пропорций, пластики, поиск жеста. Разнообразные касания с фоном. Цвет в тоне. Полноцветная акварель, размер не менее 56/76.
4 семестр (16 недель).		
4.1	Портрет с руками: жанровый портрет, парадный портрет, исторический портрет.	Можно использовать в сюжете портрет-типаж на тему «профессия». Возможно выполнение по подготовленному картону в рамках курса Академический рисунок. Передача пропорций, движения. Поиск жеста, освещения, колорита. Применение 3х технологий по выбору: трехцветная живопись, живопись по голубой гризайли, полноцветная акварель на белой бумаге, размер не менее 56/76.
4.2	Портрет-картина в интерьере на заданную тему.	Композиция, формат. Передача пропорций и характера модели. Поиск освещения и колорита. Погружение в пространство, касания с фоном. Подбор предметов для окружения. Полноцветная акварель. Размер не менее 56/76.
4.3	Подготовительные этюды одетых фигур.	Полноцветная акварель. Задание дается в произвольном режиме. Видение цвета в тоне, пропорции, освещение.
4.4	Портрет в рост с дополнительными предметами.	В постановке можно использовать цветы, предметы интерьера. Композиция, поиск формата. Передача пропорций, освещения, колорита. Цвет в тоне. Погружение в среду. Полноцветная акварель. Размер 105/80.
5 семестр (16 недель).		
5.1	Обнаженная женская фигура с параллельным копированием представленного образца.	Поза и ракурс живой модели повторяет позу и ракурс изображения копии. Передача пропорций, пластики, выделение главного, списывание второстепенного. Полноцветная акварель по авторской методике С.Н. Андрияки.
5.2	Тематическая постановка с обнаженной натурой (2 работы).	Мифологическая тема. Создание картины. Крупный размер (около 1 м). Передача пропорций, пластики и характера модели. Цвет в тоне, касания с фоном.
5.3	Обнаженная натура с драпировками.	Тема «Сон» и т.п. Создание картины. Композиция, поиск формата. Колорит или декоративность. Пропорции, пластика, движение модели. Связь с характером складок. Приемы выделения главного. Локальный цвет в изображении, цвет в тоне. Полноцветная акварельная живопись. Размер не менее 56/76.
5.4	Этюды натуры и создание картона фризовой композиции или композиции в круге	Выбор темы: шествие, танец, спорт, аллегория, историческая тема. Постановка натуры, передача движения, локальный цвет, детализация. Полноцветная акварель. Темпера.
5.5	Этюды обнажённой натуры для станковой	Акварель. Колористические и декоративные постановки по авторской методике С.Н. Андрияки.

	композиции	
6 семестр (16 недель).		
6.1	Живописные этюды к станковой композиции «Портрет современника».	В картине используются дополнительные фоны, атрибуты, драпировки и т.д. Поиск движения, жеста, связь одежды с характером модели, освещение. Полноцветная акварель, смешанная техника по авторской методике С.Н. Андрияки.
6.2	Живописные этюды с натуры к станковой картине на библейскую тему	Выполнение этюдов к станковой картине на библейскую тему в любой живописной технике по авторской методике С.Н. Андрияки.
6.3	Обнаженная фигура для создания картона для монументальной живописи	Возможна аллегорическая трактовка каждой модели: время дня, года, возрасты, природных стихий. Использование дополнительных предметов и драпировок. Пропорции, движение, жесты. Цвет в тоне. Выполняются 3 работы. Высота фигуры один метр.
7 семестр (16 недель).		
7.1	Создание сюжетной станковой картины с 2-3 одетыми фигурами.	В процессе работы дописать окружение и детали с натуры. Предлагаемые темы сюжетной постановки: Крестьянский быт, скульптурная мастерская, прачечная, кухня, мастерская художника и т.п. 76/56. Акварель.
7.2	Тематическая картина с 2- 3 фигурами с использованием дополнительного источника света.	Композиция, поиск формата. Выбор темы, передача пропорций, пластики фигур, колорита, освещения. Выделение главного, погружение в среду. Выполнение постановки любыми живописными материалами. Достижение максимальной законченности.
7.3	Романтическая картина с одетой фигурой на фоне окна с дополнительным светом.	В постановке использовать дополнительный источник света (свеча, фонарик, подсветка). Передача характера модели через жест, колорит, силуэт ведущего пятна изображения. Передача пространства.
7.4	Этюды для станковой композиции	Выполнение этюдов к станковой композиции по авторской методике С.Н. Андрияки.
8 семестр (16 недель).		
8.1	Лежащая обнаженная фигура с зеркалом.	Создание законченной картины. Возможно расположение модели спиной к зрителю. В сюжете используется зеркало. Формат, композиция. Колорит или декоративность, освещение. Локальное пятно, касания с фоном, цвет в тоне. Создание образа по авторской методике С.Н. Андрияки.
8.2	Станковая картина со стоящей обнаженной фигурой	Сюжет предполагает расположение модели спиной к зрителю с использованием зеркала, драпировок, дополнительных предметов. Композиция, формат. Пластика модели, пропорции. Цвет в тоне, силуэт цветового пятна. Размер – до 1,5 м.
8.3	Этюды обнаженной натуры для станковой картины	Выполнение этюдов между постановками по авторской методике С.Н. Андрияки.
8.4	Лежащая	Выполнение дополнительных этюдов, кроме основной работы.

	обнаженная фигура в интерьере	Формат, композиция, освещение, пространство. Погружение в среду, касания с фоном. Передача пропорций. Образное решение темы.
9 семестр (16 недель).		
9.1	Станковая сюжетная картина (2-3 фигуры)	Создание сюжетной сцены. Выбор темы, моделей, освещения. Выделение главного. Необходимость детализации или обобщения. Поиск жестов, движения персонажей. Роль цветового пятна.
9.2	Психологический портрет	психологический портрет с использованием дополнительного освещения, предметов интерьера и драпировок по авторской методике С.Н. Андрияки.
9.3	Этюды одетой фигуры для станковой композиции	Выполнение колористических детализированных этюдов между постановками.
9.4	Тематическая многофигурная картина со сложным освещением	Выполнение этюдов для поиска композиции и формата. Выбор темы, соответствие движения, жестов и характера моделей выбранной теме. Колорит, освещение, погружение в пространство, касания с фоном. Выделение главного. Создание образа.
10 семестр (16 недель).		
10.1	Сюжетная станковая картина из 1-3 фигур в интерьере	Выбор сюжета. Поиск формата, композиция. Передача пропорций, движения, пространства. Полноцветная акварель по авторской методике С.Н. Андрияки.
10.2	Тематическая станковая картина с обнаженными и костюмированным и фигурами	Поиск сюжета, использование предметов сложных фактур, предметов интерьера, драпировок. Детализация и обобщение по авторской методике С.Н. Андрияки. Работа с тональными и цветовыми силуэтами. Полноцветная акварель, смешанная техника.
10.3	Сюжетная сцена из трех и более фигур в рост	Выполнение тематической художественной работы. Передача образа с помощью движений, жестов, характера персонажей. Полноцветная акварель. Колористическое или декоративное решение. Размер планшета до 1,5 м.
10.4	Этюды модели к дипломным композициям	Выполнение этюдов любыми живописными средствами (акварель, масло, темпера) по авторской методике С.Н. Андрияки.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
	Семестр 1 (16 недель).				
1.1	Натюрморт с цветами, фруктами, овощами	-	24	2	26
1.2	Гипсовый рельеф в жанре обманки	-	27	2	29
1.3	Тематический натюрморт.	-	27	2	29
1.4	Обманка из драпировок разных фактур.	-	27	2	29
1.5	Натюрморт с горящей свечой.	-	27	2	29
1.6	Натюрморт гипсовой капителью или вазой с освещением снизу свечей, фонарем, керосиновой лампой.	-	30	2	32
1.7	Работа по памяти	-	30	3	33

Семестр 2 (16 недель).					
2.1	Натюрморт-обманка.	-	30		30

2.2	Натюрморт со стеклянными и металлическими предметами.	-	36		36
2.3	Натюрморт из белых предметов с зеркалом	-	36	4	40
2.4	Натюрморт из предметов разных фактур в сближенном колорите.	-	33	4	37
2.5	Колористический букет. Натюрморт с цветами (2работы).	-	15 15	 4	15 19
2.6	Натюрморт из фруктов и цветов с различным освещением планов	-	27	3	30

Семестр 3 (16 недель).					
3.1	Натюрморт (цветы и фрукты) в интерьере.	-	33	2	35
3.2	Портрет с плечевым поясом (три работы).	-	18 18 18	2	20 18 18
3.3	Образный портрет с руками.	-	41	3	44

Семестр 4 (16 недель).					
4.1	Портрет с руками: жанровый портрет, парадный портрет, исторический портрет.	-	18 18 21	2	20 18 21
4.2	Портрет-картина в интерьере на заданную тему.	-	27	2	29
4.3	Подготовительные этюды одетых фигур.	-	14	2	16
4.4	Портрет в рост с дополнительными предметами.	-	30	1	31

Семестр 5 (16 недель).					
5.1	Обнаженная женская фигура с параллельным копированием представленного образца.	-	24	7	31
5.2	Тематическая постановка с обнаженной натурой (2 работы).	-	18 18	-	18 18
5.3	Обнаженная натура с драпировками.	-	18	-	18
5.4	Этюды натуры и создание картона фризовой композиции или композиции в круге	-	24 11	-	24 11
5.5	Этюды обнажённой натуры для станковой композиции	-	15	-	15

Семестр 6 (16 недель).					
6.1	Живописные этюды к станковой композиции «Портрет современника».	-	18	-	18
6.2	Живописные этюды с натуры к станковой картине на библейскую тему	-	27	-	27
6.3	Обнаженная фигура для создания картона для монументальной живописи	-	29 27 27	 4 3	29 31 30

Семестр 7 (16 недель).					
7.1	Создание сюжетной станковой картины с 2-3 одетыми фигурами.	-	42	2	44
7.2	Тематическая картина с 2- 3 фигурами с использованием дополнительного источника света.	-	42	-	42
7.3	Романтическая картина с одетой фигурой на фоне окна с дополнительным светом.	-	29	2	31
7.4	Этюды для станковой композиции	-	15	3	18

Семестр 8 (16 недель).					
8.1	Лежащая обнаженная фигура с зеркалом.	-	33	2	35
8.2	Станковая картина со стоящей обнаженной фигурой	-	33	2	35
8.3	Этюды обнаженной натуры для станковой картины	-	29	3	32
8.4	Лежащая обнаженная фигура в интерьере	-	33	-	33

Семестр 9 (16 недель).					
9.1	Станковая сюжетная картина (2-3 фигуры)	-	36	-	36
9.2	Психологический портрет	-	18 18	4	22 18
9.3	Этюды одетой фигуры для станковой композиции	-	15	-	15
9.4	Тематическая многофигурная картина со сложным освещением	-	41	3	44

Семестр 10 (16 недель).					
10.1	Сюжетная станковая картина из 1-3 фигур в интерьере	-	33	3	36
10.2	Тематическая станковая картина с обнаженными и костюмированными фигурами	-	33	-	33
10.3	Сюжетная сцена из трех и более фигур в рост	-	33	2	35
10.4	Этюды модели к дипломным композициям	-	29	2	31

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы. Для проведения практических работ используется учебная аудитория «**Мастерская акварельной живописи**», оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к материально техническому обеспечению рабочих мест преподавателя и обучающихся:

Занятия проводятся в специализированной мастерской акварельной живописи, оборудованной мольбертами, стульями, стеллажами

Перечень основного оборудования, используемого для осуществления

образовательного процесса по дисциплине:
- натюрмортный фонд;
- подиумы для установки натурщиков (по три средних и низких подиума и два больших низких подиума в мастерскую, где ведется работа с натурой);
- подставки для постановки натюрмортов (не менее 4-х подставок в мастерскую, где ведется работа над простыми натюрмортами и две больших для сложных натюрмортов);
- подставки для гипсовых голов (не менее пяти подставок в мастерскую, где выполняются рисунки гипсовой головы);
- переносные светильники (не менее 4-х на мастерскую);
- ширмы (по две ширмы в аудитории, где ведется работа с натурой);
- подвесные светильники для освещения натуры (6 штук).

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:
- мастерская акварельной живописи;
- компьютерные классы академии;
-библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/. Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Указывается наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов.

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Андрияка, С.Н. Акварельный пейзаж: Часть 2. Рисунок деревьев: учебно-методическое пособие / С.Н. Андрияка. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2019. – 88с.:ил.
2. Андрияка, С.Н. Цветы. Как писать цветы: учебно-методическое пособие / С.Н. Андрияка. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2019. – 88с.:ил.
3. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455861 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Ревякин, П.П. Техника акварельной живописи: учеб. пособие / П.П. Ревякин, [2-е издание, стер.]. – Москва: Архитектура–С, 2017. – 248с
5. Ревякин, П.П. Техника акварельной живописи / П.П. Ревякин. - Москва: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. - 245 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230822)- Режим доступа: для авториз. пользователей. (15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Смирнов, Г.Б. Акварель: учебное пособие / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский ; ред. Ю.К. Вахтин. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : Издательство «Просвещение», 1964. – 55 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230837 (дата обращения: 16.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Акварельная живопись: учеб. пособие. Ч.1. Начальный рисунок [Текст] / Москва: Изд.-во Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. – 144с.:ил.

2. Александр Волков. Живопись.Графика: альбом / Москва: Изд.-во Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2013. – 71с.:ил.
3. Сергей Андрияка. Акварель: альбом [Текст] / Москва: Типография «Новости», 2011. – 272с.: ил.
4. Руководство к рисованию акварелью или водяными красками без помощи учителя: с 9-ю раскрашенными таблицами: репринт оригинального издания 1857 г. [Текст] / Москва: Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочном комплексом, 2010. – 183с. – (Секреты мастеров прошлого).
в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:
1. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
2. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1).

8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Акварельная живопись» (приложение 2).

Разработчиками дисциплины являются: доцент кафедры РЖКиИИ Волокитина О.В., доцент кафедры РЖКиИИ Беседнова Н.В.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Акварельная живопись»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Акварельная живопись»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично»	Высокий уровень	Студент Грамотно формулирует: постановку творческих задач в живописи, основные принципы гармонизации колористических и тональных отношений, композиционного цветового решения; законы светотеневого и световоздушного изображения формы и пространства средствами реалистической живописи; методы, техники и приемы написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе; законы передачи пропорций, форм и фактуры предметов и характера человека техническими приемами многослойной акварельной или иной станковой и монументальной живописи для создания художественного образа на высоком профессиональном уровне; способы обучения технике многослойной акварели репродуктивным методом. Выявляет особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведения мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта
«хорошо»	Средний уровень	Студент Формулирует постановку творческих задач в живописи, основные принципы гармонизации колористических и тональных отношений, композиционного цветового решения; законы светотеневого и световоздушного изображения формы и пространства средствами реалистической живописи; методы, техники и приемы написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе; способы обучения технике многослойной акварели репродуктивным методом, применяя их в преподавании живописи как области художественно-эстетического воспитания изобразительных, выставочных и иных направлений культуры и художественного творчества. Выявляет особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведения мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта Испытывает незначительные затруднения в формулировании законов передачи пропорций, форм и фактуры предметов и характера человека техническими приемами многослойной акварельной или иной станковой и монументальной живописи их применение для создания художественного образа; значения репродуктивного метода обучения акварели и изобразительному искусству как области формирования изобразительных, выставочных и иных направлений культуры и художественного творчества.
«удовлетво-рительно»	Низкий уровень	Студент Испытывает затруднения в формулировании методов выполнения

		творческих задач по живописи; основных принципов гармонизации колористических и тональных отношений, композиционного цветового построения изображения, применения воздушной и линейной перспективы; законов написания работы с натуры или в мастерской; по сухой или мокрой основе; законов передачи пропорций, форм и фактуры предметов и характера человека техническими приемами многослойной акварельной или иной станковой и монументальной живописи, их применения в преподавании живописи, а также для создания художественного образа профессиональными средствами. Не может определить особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведения мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта Не может сформулировать значение репродуктивного метода обучения акварельной живописи и изобразительному искусству как области художественно-эстетического воспитания изобразительных, выставочных и иных направлений культуры и художественного творчества.
«неудовлет-ворительно»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент Не может формулировать: методы выполнения творческих задач в живописи; основные принципы гармонизации колористических и тональных отношений, композиционное цветовое построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы; технологии написание работы с натуры или в мастерской; по сухой или мокрой основе; передачу пропорций, форм и фактуры предметов средствами реалистической живописи; применение данных изобразительных приемов в создании художественного образа профессиональными методами; не понимает значение репродуктивного метода в обучении многослойной акварели и изобразительного искусства как области художественно-эстетического воспитания изобразительных, выставочных и иных направлений художественного творчества. Не выявляет особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведения мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта.

2) При оценке умений

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично»	Высокий уровень	Студент: Решает творческие задачи в живописи; использует основные принципы гармонизации колористических и тональных отношений, композиционное цветовое построение изображения; законы применения воздушной и линейной перспективы; приемы написания работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе; передачу пропорций, форм и фактуры предметов и характера человека средствами и приемами реалистической многослойной акварельной живописи и иными видами станковой и монументальной живописи; применяет их в создании художественного образа профессиональными средствами; использует репродуктивный метод обучения акварели и изобразительного искусства как области художественно-эстетического воспитания изобразительных, выставочных и иных направлений культуры и художественного творчества; знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания

		особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве. Аргументированно обосновывает значимость художественно-эстетического воспитания в области культуры и изобразительного искусства.
«хорошо»	Средний уровень	Студент: Может решать ограниченное число творческих задач с применением технологий многослойной акварели в живописи; использует основные принципы гармонизации колористических и тональных отношений, композиционное построение цветового изображения; законы воздушной и линейной перспективы, приемы написания работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе; передачу пропорций, форм и фактуры предметов и характера человека средствами реалистической акварельной или иной станковой и монументальной живописи; использует данные приемы в создании художественного образа профессиональными средствами; использует репродуктивный метод акварельной живописи и изобразительного искусства как средства художественно-эстетического воспитания изобразительных, выставочных и иных направлений культуры и художественного творчества .
«удовлетво-рительно»	Низкий уровень	Студент: Испытывает затруднения в использовании изобразительные свойства материалов, техник и технологий акварельной живописи (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей) Решает незначительное количество творческих задач в живописи; применяет основные принципы гармонизации колористических и тональных отношений, композиционного построения цветового изображения, законы воздушной и линейной перспективы; приемы написания работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе; передает пропорции, формы и фактуры предметов и характера человека средствами реалистической акварельной живописи; Не использует метод репродуктивного обучения акварели и изобразительному искусству как средства художественно-эстетического воспитания в области формирования изобразительных, выставочных и иных направлений культуры и художественного творчества.
«неудовлет-ворительно»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не использует изобразительные свойства современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей); основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, законы применение воздушной и линейной перспективы, приемы написания работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе. Не умеет передавать пропорции, формы и фактуры предметов и характера человека приемами реалистической живописи для создания художественного образа профессиональными средствами. Не владеет методом репродуктивного обучения акварели и изобразительному искусству как средства художественно-эстетического воспитания в области формирования изобразительных, выставочных и иных направлений культуры и художественного творчества.

*3)***При оценке навыков**

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично»	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками в использовании изобразительных свойств современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей). Обладает навыками постановки и решения творческих задач в живописи. Применяет основные принципы гармонизации колористических и тональных отношений, композиционное построение цветового изображения, законы воздушной и линейной перспективы, приемы написания работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе. Передает пропорции, формы и фактуры предметов и характера человека приемами реалистической акварельной и иной станковой и монументальной живописи для создания художественного образа профессиональными средствами; Применяет репродуктивный метод в преподавании акварели и изобразительного искусства как средства художественно-эстетического воспитания изобразительных, выставочных и иных направлений культуры и художественного творчества. Применяет в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве.
«хорошо»	Средний уровень	Студент: Применяет: основные принципы гармонизации колористических и тональных отношений, композиционное построение цветового изображения, законы применения воздушной и линейной перспективы, приемы написания работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе. Передает пропорции, формы и фактуры предметов и характера человека приемами реалистической акварельной и иной станковой и монументальной живописи для создания художественного образа профессиональными средствами; Применяет репродуктивный метод в преподавании акварели и изобразительного искусства как средства художественно-эстетического воспитания изобразительных, выставочных и иных направлений культуры и художественного творчества. Применяет не в полном объеме изобразительные свойства современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей).
«удовлетво-рительно»	Низкий уровень	Студент: Испытывает затруднения в практическом использовании изобразительных свойств современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи; в применении основных принципов гармонизации колористических и тональных отношений, композиционного построения изображения, законов применения воздушной и линейной перспективы, методики написания работы с натуры

		или в мастерской, по сухой или мокрой основе; приемов передачи пропорций, форм и фактуры предметов приемами реалистической живописи для создания образа профессиональными средствами. Испытывает значительные затруднения в преподавании изобразительного искусства репродуктивным методом; в применении методик художественно-эстетического воспитания в изобразительных, выставочных и иных направлений культуры и художественного творчества.
«неудовлетворительно»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не умеет применять изобразительные свойства современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кисте); основные принципы гармонизации колористических и тональных отношений, композиционное построение изображения, законы применение воздушной и линейной перспективы; приемы написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе. Не умеет передавать пропорции, формы и фактуры предметов и характера человека приемами реалистической акварельной и иной станковой или монументальной живописи; Не владеет репродуктивным методом преподавания изобразительного искусства. Не ставит перед собою творческих задач в живописи.

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Акварельная живопись»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Акварельная живопись»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Акварельная живопись».

2. Оценивание результатов обучения.

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Акварельная живопись» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Акварельная живопись» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Натюрморт	1. Грамотная, выразительная компоновка изображения. 2. Передача пропорций и характера предметов. 3. Конструктивный анализ формы предметов в натюрморте. 4. Передача глубины пространства с использованием средств линейной и воздушной перспективы. 5. Умение «лепить» форму предметов тональными средствами. 6. Умение передавать фактуру и материальность предметов. 7.Эстетическая, художественная выразительность произведения живописи.
Работа по памяти.	Способность запомнить и передать в живописи по памяти основные качества и достижения, найденные в первоначальном живописном произведении: 1.Выразительность выбранной точки зрения и компоновка произведения живописи. 2. Использование законов линейной перспективы для передачи глубины пространства. 3. Использование воздушной перспективы. 4. Умение связать предметы интерьера и фигуру человека с пространством. 5. Общая художественная и эстетическая выразительность произведения живописи.
Портрет с плечевым поясом	1. Грамотная компоновка изображения. 2.Передача конструкции и пластического характера с использованием знаний по пластической анатомии головы. 3.Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 4.Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства. 5.Эстетическая и художественная выразительность произведения.

Образный портрет с руками	1. Композиционная выразительность изображения. 2. Передача ракурса, пропорций и фигуры в пространстве. 3. Конструктивный анализ формы фигуры через одежду. 4. Работа тоном с целью выявления пластики и формы. 5.Выявление главного и второстепенного в фигуре для создания художественного образа (складки, портретные черты лица). 6.Эстетическая и художественная выразительность произведения живописи.
Психологический портрет	1. Грамотная компоновка изображения. 2.Передача конструкции и пластического характера с использованием знаний по пластической анатомии. 3.Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 4.Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства. 5.Эстетическая и художественная выразительность произведения.
Обманка	1. Грамотная компоновка изображения. 2.Передача максимального подобия того, что изобразил художник, тому, что можно увидеть своими глазами в окружающем мире. 3.Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 4.Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства. 5.Эстетическая и художественная выразительность произведения живописи.
Живопись в три цвета, по кобальту, по белой бумаге	1. Грамотная компоновка изображения. 2.Передача конструкции и пластического характера живописного произведения. 3.Точная передача пропорций в соответствии с законами живописи. 4. Использование подходящих приёмов для выявления формы и пространства. 5.Эстетическая и художественная выразительность произведения живописи.
Обнаженная фигура	1. Грамотная компоновка изображения. 2.Передача конструкции и пластического характера с использованием знаний по пластической анатомии. 3.Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 4.Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства. 5.Эстетическая и художественная выразительность произведения живописи.
Этюд	1. Грамотная, выразительная компоновка изображения. 2. Передача пропорций и характера предметов. 3. Конструктивный анализ формы предметов в этюде. 4. Передача глубины пространства. 5. Умение «лепить» форму предметов тональными средствами. 6. Умение передавать фактуру и материальность предметов. 7.Эстетическая, художественная выразительность произведения живописи.
Многофигурные постановки	1. Композиционная выразительность изображения. 2.Передача ракурса, пропорций и движения фигур в пространстве. 3.Конструктивный анализ форм фигур через одежду (предварительный рисунок обнажённой фигуры). 4. Работа тоном с целью выявления пластики и формы. 5. Выявление главного и второстепенного в каждой фигуре для создания художественного образа (складки, портретные черты лица). 6.Эстетическая и художественная выразительность произведения живописи.
Сюжетная постановка	1. Композиционная выразительность изображения. 2. Передача ракурса, пропорций в пространстве. 3. Конструктивный анализ формы постановки. 4. Работа тоном с целью выявления пластики и формы.

	5. Выявление главного и второстепенного в сюжете для создания художественного образа. 6.Эстетическая и художественная выразительность произведения живописи.
Гризайль	1.Композиционное размещение в формате, передача взаимного расположения предметов друг относительно друга 2.Соблюдение пропорций и передача характера изображаемых предметов. 3.Решение колористической задачи: передача цветовых отношений, гармоничность цветового строя. 4.Выявление объема цветом. 5.Цельность изображения, согласованность деталей и целого.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по дисциплине «Акварельная живопись» предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2**.** Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по акварельной живописи представляются в неоформленном виде. Работы подписаны, **указывается:**

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВОЙ КАРТИНЫ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**384**	96	96	96	96						
в том числе:											
Лекции		-	-	-	-						
Практические занятия (ПЗ)	**384**	96	96	96	96						
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**48**	12	12	12	12						
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)		ЗО	ЗО	ЗО	Эк						
Общая трудоемкость:											
академических часов	**432**	108	108	108	108						
зачётных единиц	**12**	3	3	3	3						

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Композиция станковой картины» - формирование у обучающихся устойчивого навыка создания, разработки и исполнения станковой картины.

Задачи:

- развитие у студентов художественного воображения, творческой фантазии, стремления к самореализации в условиях современной мировой и отечественной культуры;
- способствовать приобретению навыков воплощения авторского замысла в различных форматах при использовании средств художественной выразительности;
- формирование умения использовать основные законы композиции в процессе создания станковой картины;
- формирование умения анализировать и синтезировать явления окружающей действительности и использовать их в произведениях станковой живописи средствами изобразительного искусства;
- формирование умения решать профессиональные задачи: связь фигур, тональные и цветовые отношения в соответствие с сюжетом, нахождение смысловых ритмов, пропорциональность фигур и среды для организации смысловой и эмоциональной нагрузки в произведениях станковой живописи;
- содействовать формированию навыков создания композиций, несущих в своем содержании образное начало.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Композиция станковой картины» относится к обязательной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Композиция станковой картины», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-1	свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, навыками профессионального применения художественных материалов	-
ПК-3	способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства	Академический рисунок Акварельная живопись
ПК-4	способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры	-

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Композиция станковой картины», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ПК-1	ПК-1.1 формулирует основы и практические особенности техники и технологии изобразительного искусства; методическую последовательность создания

	художественного произведения, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественные материалы в изобразительном искусстве
	ПК-1.2 использует средства, техники и технологии изобразительного искусства при создании станковой картины, методическую последовательность создания станковой картины, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественные материалы в изобразительном искусстве
	ПК-1.3 применяет средства, техники и технологии изобразительного искусства при создании станковой картины; методическую последовательность создания станковой картины, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественные материалы в станковой картине
ПК-3	ПК-3.1 наблюдает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции станковой картины
	ПК-3.2 использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне композиции станковой картины
	ПК-3.3 выделяет главное в композиции станковой картины, подчиняет второстепенные детали главному, наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания станковой картины
ПК-4	ПК-4.1 определяет способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла в станковой картине
	ПК-4.2 применяет полученные теоретические знания в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры в композиции станковой картины

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1семестр (16 недель)		
1	**Раздел 1. Организация композиции.**	
1.1	Вводное занятие. Основные понятия композиции в станковой картине	Цели и задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами и будущей профессиональной деятельностью. Понятие композиции в станковой живописи. Основные правила построения изображения на плоскости. Основные средства художественной выразительности. Разработка эскиза композиции на свободную тему.
1.2	Свет как основное средство художественной выразительности в композиции.	Закономерности освещения в картине. Светотень как основное средство передачи объема на плоскости. Выделение композиционного центра светом. Копирование с образцов классического искусства. Развитие воображения, самостоятельное освещение сюжета по памяти и представлению.
1.3	Цвет как основной элемент построения композиции. Понятие колорита	Колорит. Понятие локальных пятен. Выделение композиционного центра цветом. Цветовые контрасты. Копирование локальных цветовых пятен с образцов древнерусского искусства. Создание собственного цветового решения к копируемым образцам по представлению.
1.4	Тон в композиции. декоративное пятно, абстракция	Значение тонального решения в станковой композиции. Абстракция, как основной элемент воздействия на зрительное восприятие. Декоративное пятно. Копирование в тоне образцов классического искусства с изучением особенностей тонального построения произведения искусства и воссоздание их по памяти.
1.5	Композиция в	Выполнение эскиза на заданную тему: выполнение

	интерьере с одной или несколькими фигурами.	зарисовки различных интерьеров с натуры; выбор точки зрения; решение пространственных планов; перспективное построение; определение центра композиции; ритм пятен.
1.6.	Пейзаж со стаффажем. Город.	Развитие творческих способностей. Выполнение эскиза на заданную тему: сбор подготовительного материала; решение пространственных планов; введение в пространство композиции стаффаж.
2.	**Раздел 2. Библейский или мифологический сюжет в интерьере или пейзаже**	
2.1.	Создание эскиза композиции на мифологическую тему	Сбор материала для создания эскиза композиции на мифологическую тему. Копирование фигур и групп фигур с образцов классического искусства в соответствии с данной эпохой. Зарисовки костюмов, предметов интерьера, причесок и прочего, соответствующих данной временной эпохе. **Работа с моделью:** создание быстрых набросков людей, в позах соответствующих позам героев картины, рисунки складок и деталей одежды с натуры.
2.2.	Создание линейного эскиза к картине на мифологическую тему с проработкой освещения	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40см.).
2.3.	Создание тонального эскиза к картине на мифологическую тему	Создание небольшого тонального эскиза в соответствии с линейным эскизом.
2.4.	Создание цветового эскиза к картине на мифологическую тему	Создание небольшого цветового эскиза в соответствии с линейным и тональным эскизом.
2.4.	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на мифологический сюжет»	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с тщательной прорисовкой фигур, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой работы.
2 семестр (16 недель).		
3	**Раздел 3. Современный сюжет. В интерьере или в пейзаже**	
3.1	Создания эскиза картины на современную тему	Сбор материала для создания эскиза картины на современную тему. Копирование фигур и групп фигур с образцов классического искусства в соответствии с данной эпохой. Зарисовки костюмов, предметов интерьера, причесок и прочего, соответствующих данной временной эпохе. Зарисовки фигур и групп фигур с натуры. **Работа с моделью:** создание быстрых набросков людей, в позах соответствующих позам героев картины, рисунки складок и деталей одежды с натуры.
3.2	Создание линейного эскиза к картине на современную тему с проработкой освещения	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40смю).
3.3	Создание тонального эскиза к картине на современную тему	Создание небольшого тонального эскиза в соответствии с линейным эскизом.
3.4	Создание цветового эскиза к картине на современную тему	Создание небольшого цветового эскиза в соответствии с линейным и тональным эскизом.
3.5	Исполнение итогового задания «создание	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с тщательной прорисовкой фигур,

	станковой картины на современную тему»	складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой семестровой работы.
4	**Раздел 4. Выполнение эскизов. Композиционное построение.**	
4.1	Ритм как средство художественной выразительности в картине.	Ритм (от греч. «рафмос») такт, мерность. Важнейшие признаки ритма. Ритм простой и сложный. Ритмы цветовых пятен, тональных пятен, ритмы движения, диагональные вертикальные, цикличные и волнообразные ритмы. Выполнение эскиза на заданную тему: использование ритма, Выполнение эскиза в цвете и в тоне.
4.2	Уравновешенная и неуравновешенная композиция.	Выполнение эскиза на заданную тему (не менее двух). Уравновешенное и неуравновешенное композиционное строение.
4.3	Статика и движение.	Выполнение эскиза на заданную тему (не менее двух). Статичное и динамичное композиционного решения.
4.4	Открытая и закрытая композиция.	Выполнение эскиза на заданную тему (не менее двух). Открытая и закрытая композиция.
4.5	Выражение общего настроения сюжета средствами цветового пятна.	Выполнение эскиза на заданную тему. Передача настроения (трагическое, радостное, спокойное) в процессе выполнения эскиза с помощью характера и тональности пятен.
4.6	Копирование образцов классического изобразительного искусства	Копирование образцов классической живописи в цветовом и тональном варианте.
3семестр (16 недель)		
5.	**Раздел 5.Создание станковой картины на заданную историческую тему или жанровый сюжет.**	
5.1	Создание эскиза композиции на мифологическую тему	Сбор материала для создания эскиза композиции на мифологическую тему Копирование фигур и групп фигур с образцов классического искусства в соответствии с данной эпохой. Зарисовки костюмов, предметов интерьера, причесок и прочего, соответствующих данной временной эпохе. Зарисовки фигур и групп фигур с натуры. **Работа с моделью:** создание быстрых набросков людей, в позах соответствующих позам героев картины, рисунки складок и деталей одежды с натуры.
5.2	Создание линейного эскиза к картине на мифологическую тему с проработкой освещения	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40см.).
5.3	Создание тонального эскиза к картине на мифологическую тему	Создание небольшого тонального эскиза в соответствии с линейным эскизом.
5.4	Создание цветового эскиза к картине на мифологическую тему	Создание небольшого цветового эскиза в соответствии с линейным и тональным эскизом.
5.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на мифологический сюжет»	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с тщательной прорисовкой фигур, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой семестровой работы.
6	**Раздел 6.Создание эскиза к станковой картине на свободную тему.**	
6.1	Создание эскиза картины на современную тему	Сбор материала для создания эскиза картины на современную тем. Копирование фигур и групп фигур с образцов мирового искусства в соответствии с данной

		эпохой. Зарисовки костюмов, предметов интерьера, причесок и прочего, соответствующих данной временной эпохе. Зарисовки фигур и групп фигур с натуры. **Работа с моделью:** создание быстрых набросков людей, в позах соответствующих позам героев картины, рисунки складок и деталей одежды с натуры.
6.2	Создание линейного эскиза к картине на современную тему с проработкой освещения	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40смю).
6.3	Создание тонального эскиза к картине на современную тему	Создание небольшого тонального эскиза в соответствии с линейным эскизом.
6.4	Создание цветового эскиза к картине на современную тему	Создание небольшого цветового эскиза в соответствии с линейным и тональным эскизом.
6.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на современную тему»	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с тщательной прорисовкой фигур, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой семестровой работы.
7.	**Раздел 7.** Стили, их виды. Техника гризайль.	
7.1	Классицизм	Создание цветового или тонального эскиза на заданную тему с использованием определенных стилистических особенностей. Изучение образцов произведений искусства эпохи классицизма.
7.2	Барокко	Создание цветового или тонального эскиза на заданную тему с использованием определенных стилистических особенностей. Изучение образцов произведений искусства эпохи барокко, рококо (Рубенс, Тьеполо)
7.3	Модерн.	Создание цветового или тонального эскиза на заданную тему с использованием определенных стилистических особенностей. Изучение образцов произведений искусства стиля модерн.
7.4	Техника гризайль.	Копия произведения станковой живописи в технике гризайль.
7.5	Эскиз на тему «Остановка» (задание на ритмы)	Создание эскиза композиции на современную тему, Ритмические повторения. (темы: остановка, очередь, вокзал, метро).
7.6	Эскиз на тему «Ярмарка, рынок»	Создание эскиза композиции по теме «Ярмарка, рынок». Выражение праздника средствами колорита и цвета. (темы: ярмарка, масленица, праздник, колядки, взятие снежного городка и т.п.).
7.7	Копирование образцов классического изобразительного искусства	Копирование образцов классической живописи в цветовом и тональном варианте.
4 семестр (16 недель).		
8	**Раздел 8. Создание станковой картины на заданную мифологическую или религиозную тему**. **Стиль барокко или классицизм (по предпочтению учащегося)**	
8.1	Создание эскиза композиции на мифологическую тему	Сбор материала для создания эскиза композиции на мифологическую тему Копирование фигур и групп фигур с образцов классического искусства в соответствии с данной эпохой. Зарисовки костюмов, предметов интерьера, причесок и прочего, соответствующих данной временной эпохе. Зарисовки фигур и групп фигур с натуры. (Акцент на группы фигур).

		Работа с моделью: создание быстрых набросков людей, в позах соответствующих позам героев картины, рисунки складок и деталей одежды с натуры.
8.2	Создание линейного эскиза к картине на мифологическую тему с проработкой освещения	Создание небольшого линейного эскиза с освещением. Цель эскиза определиться с решением композиции.
8.3	Создание тонального эскиза к картине на мифологическую тему	Создание подробного тонального эскиза. Эскиз должен исполняться с учетом собранного ранее материала.
8.4	Создание цветового эскиза к картине на мифологическую тему	Создание небольшого цветового эскиза.
8.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на мифологический сюжет»	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с тщательной прорисовкой фигур, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой семестровой работы.
9	**Раздел 9. Создание эскиза к станковой картине на свободную тему**	
9.1	Сбор материала для создания эскиза картины на современную тему	Копирование фигур и групп фигур с образцов мирового искусства в соответствии с данной эпохой. Зарисовки костюмов, предметов интерьера, причесок и прочего, соответствующих данной временной эпохе. Зарисовки фигур и групп фигур с натуры. (особое внимание натурных зарисовок современников). **Работа с моделью:** создание быстрых набросков людей, в позах соответствующих позам героев картины, рисунки складок и деталей одежды с натуры.
9.2	Создание линейного эскиза к картине на современную тему с проработкой освещения	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40см.).
9.3	Создание тонального эскиза к картине на современную тему	Создание небольшого тонального эскиза в соответствии с линейным эскизом.
9.4	Создание цветового эскиза к картине на современную тему	Создание небольшого цветового эскиза в соответствии с линейным и тональным эскизом.
9.5	Работа над исполнением итогового задания «создание станковой картины на современную тему»	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с тщательной прорисовкой фигур, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой семестровой работы.
10	**Раздел 10. Эмоционально психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа.**	
10.1	Эмоции в картине	Роль эмоциональности персонажей в выражении общей задумки автора. Исполнение эскиза двух-трех фигурной поясной композиции с ярко выраженной эмоциональной составляющей (Святки, гадание, уверование Фомы)
10.2	Жест в картине	Рисунок: Рука разбойника и рука праведника
10.3	Передача настроения в картине с помощью средств художественной выразительности	Выполнение эскиза двух-трех фигурной композиции на заданную тему: общее эмоционально- психологическое настроение; форма силуэтов и пластики поз; основные характеристики героев (плохой, хороший, хитрый и т.д.)

	(пятно, силуэт, тон, цвет)	
10.4	Задание на развитие творческих способностей. Создание картины на основе барельефа	Создание композиции в цвете на основе гипсового рельефа, дополнение пейзажем, интерьером или экстерьером.
10.5	Копирование образцов классической портретной живописи	Копирование образцов классической портретной живописи в цветовом и тональном варианте. Особенности построения композиции в портрете.
11.	**Раздел 11. Создание эскиза к станковой картине на свободную тему. Портрет современника**	
11.1	Создания эскиза портрета современника	Сбор материала для создания эскиза портрета современника Копирование образцов классической портретной живописи в тоне и в цвете. Зарисовки с натуры, головы, кистей рук, поиски позы и тонального решения для написания портрета. (особое внимание натурных зарисовок современников). **Работа с моделью:** создание быстрых набросков человека, рисунки портретируемого с натуры. Поиски позы.
11.2	Создание тонального эскиза к портрету	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40см.).
11.3	Создание рисунков портретируемого с натуры	Создание детальных рисунков головы и кистей рук портретируемого, рисунки интерьера или экстерьера для портрета.
11.4	Создание цветового эскиза к портрету современника (этюд с натуры)	Создание небольшого цветового эскиза в соответствии с линейным и тональным эскизом.
11.5	Исполнением итогового задания «Портрет современника»	Создание картона в натуральную величину, на основе предварительных эскизов с проработкой фигуры, складок, интерьера или экстерьера, деталей одежды и т.п. Исполнение итоговой семестровой работы.
12	**Раздел 12. Создание эскиза к станковой картине на свободную тему. Портрет исторического героя**	
12.1	Создание портрета исторического героя	Сбор материала для создания портрета исторического героя Копирование образцов классической портретной живописи в тоне и в цвете. Зарисовки с натуры, головы, кистей рук, поиски позы и тонального решения для написания портрета. (особое внимание натурных зарисовок современников). **Работа с моделью:** создание быстрых набросков человека, рисунки портретируемого с натуры. Поиски позы.
12.2	Создание тонального эскиза к портрету	Создание линейного эскиза небольшого формата (до 30х40см.).
12.3	Сбор материала для работы, соответствующего эпохе. Зарисовки интерьеров, мебели, костюмов и т.п.	Создание детальных рисунков и зарисовок костюмов, интерьеров, предметов мебели, причесок, архитектурных элементов, необходимых для передачи определенной исторической эпохи.
12.4	Создание Рисунков портретируемого с натуры	Создание тонального рисунка модели, схожей, чертами лица и пропорциями с образом исторического героя, в соответствующем освещением, зарисовки с гипсовых слепков произведений античной скульптуры, с целью изучения закономерностей распределения тона

		на форме.
12.5	Создание цветового эскиза к портрету исторического героя	Цветовые этюды с натуры для определения колористического и тонального решения будущей картины.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 1 (16 недель).					
1.	**Раздел 1. Организация композиции в станковой картине**				
1.1	Вводное занятие. Основные понятия композиции в станковой картине	-	9	-	9
1.2	Свет как основное средство художественной выразительности в композиции.	-	9	-	9
1.3	Цвет как основной элемент построения композиции. Понятие колорита	-	9	-	9
1.4	Тон в композиции. декоративное пятно, абстракция	-	9	-	9
1.5	Композиция в интерьере с одной или несколькими фигурами.	-	9	-	9
1.6.	Пейзаж со стаффажем. Город.	-	9	-	9
2	**Раздел 2. Библейский или мифологический сюжет в интерьере или пейзаже**				
2.1.	Создание эскиза композиции на мифологическую тему	-	9	-	18
	Работа с моделью	-	9	-	
2.2.	Создание линейного эскиза к картине на мифологическую тему с проработкой освещения	-	9	-	9
2.3.	Создание тонального эскиза к картине на мифологическую тему	-	9	-	9
2.4.	Создание цветового эскиза к картине на мифологическую тему	-	6	3	9
2 семестр (16 недель)					
3.	**Раздел 3. Современный сюжет. В интерьере или в пейзаже**				
3.1	Создания эскиза картины на современную тему	-	6	-	12
	Работа с моделью	-	6	-	
3.2	Создание линейного эскиза к картине на современную тему с проработкой освещения	-	6	-	6
3.3	Создание тонального эскиза к картине на современную тему	-	6	-	6
3.4	Создание цветового эскиза к картине на современную тему	-	6	-	6
3.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на современную тему»	-	18	3	21
4	**Раздел 4. Выполнение эскизов. Композиционное построение.**				
4.1	Ритм как средство художественной	-	6	-	6

	выразительности в картине.				
4.2	Уравновешенная и неуравновешенная композиция.	-	6	-	6
4.3	Статика и движение.	-	6	-	6
4.4	Открытая и закрытая композиция.	-	6	-	6
4.5	Выражение общего настроения сюжета средствами цветового пятна.	-	6	-	6
4.6	Копирование образцов классического изобразительного искусства	-	18	-	18
3 семестр (16 недель).					
5	**Раздел 5.Создание станковой картины на заданную историческую тему или жанровый сюжет.**				
5.1	Создание эскиза композиции на мифологическую тему	-	3	-	15
	Работа с моделью	-	12	-	
5.2	Создание линейного эскиза к картине на мифологическую тему с проработкой освещения	-	3	-	3
5.3	Создание тонального эскиза к картине на мифологическую тему	-	3		3
5.4	Создание цветового эскиза к картине на мифологическую тему	-	3	-	3
5.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на мифологический сюжет»	-	12	-	12
6	**Раздел 6.Создание эскиза к станковой картине на свободную тему.**				
6.1	Создание эскиза картины на современную тему	-	3	-	15
	Работа с моделью	-	12	-	
6.2	Создание линейного эскиза к картине на современную тему с проработкой освещения	-	3	-	3
6.3	Создание тонального эскиза к картине на современную тему	-	3	-	3
6.4	Создание цветового эскиза к картине на современную тему	-	3	-	3
6.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на современную тему»	-	12	-	12
7.	**Раздел 7. Стили, их виды. Техника гризайль.**				
7.1	Классицизм	-	3	-	3
7.2	Барокко	-	3	-	3
7.3	Модерн	-	3	-	3
7.4	Техника гризайль	-	3	-	3
7.5	Эскиз на тему «остановка» (задание на ритмы)	-	3	-	3
7.6	Эскиз на тему «Ярмарка, рынок»	-	3	-	3
7.7	Копирование образцов классического изобразительного искусства	-	6	3	10
4 семестр (16 недель).					

8.	**Раздел 8. Создание станковой картины на заданную мифологическую или религиозную тему. Стиль барокко или классицизм (по предпочтению учащегося).**				
8.1	Создание эскиза композиции на мифологическую тему	-	3	-	6
	Работа с моделью	-	3	-	
8.2	Создание линейного эскиза к картине на мифологическую тему с проработкой освещения	-	3	-	3
8.3	Создание тонального эскиза к картине на мифологическую тему	-	3	-	3
8.4	Создание цветового эскиза к картине на мифологическую тему	-	3	-	3
8.5	Исполнение итогового задания «создание станковой картины на мифологический сюжет»	-	3	-	3
9	**Раздел 9. Создание эскиза к станковой картине на свободную тему**				
9.1	Сбор материала для создания эскиза картины на современную тему	-	3	-	6
	Работа с моделью	-	3	-	
9.2	Создание линейного эскиза к картине на современную тему с проработкой освещения	-	3	-	3
9.3	Создание тонального эскиза к картине на современную тему	-	3	-	3
9.4	Создание цветового эскиза к картине на современную тему	-	3	-	3
9.5	Работа над исполнением итогового задания «создание станковой картины на современную тему»	-	3	-	3
10	**Раздел 10. Эмоционально психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа.**				
10.1	Эмоции в картине	-	3	-	3
10.2	Жест в картине	-	3	-	3
10.3	Передача настроения в картине с помощью средств художественной выразительности (пятно, силуэт, тон, цвет)	-	3	-	3
10.4	Задание на развитие творческих способностей. Создание картины на основе барельефа	-	3	-	3
10.5	Копирование образцов классической портретной живописи	-	3	3	7
11	**Раздел 11. Создание эскиза к станковой картине на свободную тему. Портрет современника**				
11.1	Создания эскиза портрета современника	-	3	-	6
	Работа с моделью	-	3	-	
11.2	Создание тонального эскиза к портрету	-	3	-	3
11.3	Создание рисунков портретируемого с натуры	-	3	-	3

11.4	Создание цветового эскиза к портрету современника (этюд с натуры)	-	3	-	3
11.5	Исполнением итогового задания «Портрет современника»	-	3	-	3
12	**Раздел 12. Создание эскиза к станковой картине на свободную тему. Портрет исторического героя**				
12.1	Создание портрета исторического героя	-	3	-	3
	Работа с моделью	-	3	-	3
12.2	Создание тонального эскиза к портрету	-	3	-	3
12.3	Сбор материала для работы, соответствующего эпохе. Зарисовки интерьеров, мебели, костюмов и т.п.	-	3	-	3
12.4	Создание Рисунков портретируемого с натуры	-	3	-	3
12.5	Создание цветового эскиза к портрету исторического героя	-	3	-	3
12.6.	Работа над исполнением итогового задания «создание портрета современника»	-	9	-	9

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы. Для проведения практических работ используется учебная аудитория «**Мастерская станковой живописи**», оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Оборудование мастерских:

-мольберты, столы, стулья, планшеты, подиумы, софиты, драпировки, костюмы, художественные материалы;

-компьютер с актуальной версией операционной системы и программного обеспечения;

-проектор и экран;

-демонстратор пластических поз(натурщик);

-печатные репродукции.

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская станковой живописи;
- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/. Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература:

1. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследование: учебное пособие / Ю. И. Гренберг. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 336 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111449 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455861 (дата обращения: 11.12.2020).
3. Свешников, А. В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи: учебное пособие / А. В. Свешников. — Москва: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2012. — 352 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69364 (дата обращения: 16.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
б) дополнительная литература:
1. Ваняев, В.А. Копирование произведений станковой масляной живописи на примере специальной подготовки художника-педагога: В.А. Ваняев // Наука и школа. - 2012. - № 5. - С. 139-143. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18901639. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для среднего профессионального образования / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455864 (дата обращения: 11.12.2020).
3. Пилецкая, Л. В. Музейное хранение станковой живописи: учебно-методическое пособие / Л. В. Пилецкая. — Томск: ТГУ, 2018. — 60 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112823 (дата обращения: 11.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
в) перечень доступных ЭБС:
1. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
2. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1).

8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Композиция станковой картины» (приложение 2).

Разработчиком дисциплины является преподаватель кафедры РЖКиИИ
Щемелинский А.В.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ
Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Композиция становой картины»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Композиция станковой картины»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) **При оценке знаний**

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Определяет: композиционные задачи станковой картины и разрабатывает план по их выполнению; определяет различные виды художественных стилей; значение тонального решения в станковой композиции; особенности тонального построения композиции станковой картины и воссоздание их по памяти., способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла в станковой картине. Формулирует понятие композиции в станковой живописи, законы и принципы композиции в станковой живописи; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения в станковой картине; эмоционально - психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа; изобразительные средства для исполнения композиционного замысла в станковой картине. Наблюдает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции станковой картины. Выделяет главное в композиции станковой картины, подчиняет второстепенные детали главному; особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта для работы над композицией станковой картины.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Определяет: композиционные задачи станковой картины и разрабатывает план по их выполнению; определяет различные виды художественных стилей; значение тонального решения в станковой композиции; особенности тонального построения композиции станковой картины и воссоздание их по памяти, способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла в станковой картине; значение тонального решения в станковой композиции. Формулирует понятие композиции в станковой живописи, законы и принципы композиции в станковой живописи; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения в станковой картине; эмоционально - психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа; изобразительные средства для исполнения композиционного замысла в станковой картине.

		Наблюдает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции станковой картины. Выделяет: главное в композиции станковой картины, подчиняет второстепенные детали главному; особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта для работы над композицией станковой картины; Испытывает незначительные затруднения в определении композиционных задач станковой картины и разработке плана по их выполнению; в определении различных видов художественных стилей.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Испытывает затруднения: - в формулировании правил построения изображения на плоскости; основных средств художественной выразительности; закономерностей освещения в станковой картине; эмоционально - психологических аспектов картины, их влияния на создание общего образа; изобразительных средств исполнения композиционного замысла в станковой картине; - в определении композиционных задач станковой картины и в разработке плана по их выполнению; различных видов художественных стилей; значения тонального решения в станковой композиции; особенностей тонального построения композиции станковой картины и воссоздания их по памяти; способов использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла в станковой картине; значения тонального решения в станковой композиции. - в выделении: главного в композиции станковой картины, особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта для работы над композицией станковой картины; композиционных задач станковой картины и разработке плана по их выполнению; в определении различных видов художественных стилей.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Не может; - формулировать собственные суждения и оценки; - определять: композиционные задачи станковой картины и разрабатывает план по их выполнению; определять различные виды художественных стилей; значение тонального решения в станковой композиции; особенностей тонального построения композиции станковой картины и воссоздания их по памяти., способов использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла в станковой картине; - формулировать законы и принципы композиции в станковой живописи; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения в станковой картине; эмоционально - психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа; изобразительные средства для исполнения композиционного замысла

		в станковой картине; - выделять главное в композиции станковой картины; особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта для работы над композицией станковой картины. Не владеет теоретическими знаниями в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры; знаниями основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта. Не знает особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве.

2) При оценке умений

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией станковой картины. Анализирует образ, элементы композиционного решения станковой картины. Выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи в создании произведений станковой живописи. Использует системный подход для решения задач композиции в станковой картине. Оценивает последствия возможных композиционных решений в станковой живописи. Определяет: различные виды художественных стилей; значение тонального решения в станковой композиции; особенности тонального построения композиции станковой картины и воссоздание их по памяти. Использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники в разработке композиционного решения станковой картины; законы и принципы композиции в станковой живописи; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения в станковой картине. Доносит в доступной форме результаты композиционного построения станковой картины до заказчика. Выбирает методы, средства выполнения композиции станковой картины. Использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне композиции станковой картины. Использует знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла в станковой картине. Аргументировано излагает идею композиции станковой картины и процесс ее создания.

«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией станковой картины. Анализирует образ, элементы композиционного решения станковой картины. Выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному. Использует системный подход для решения задач композиции в станковой картине. Оценивает последствия возможных композиционных решений в станковой живописи. Определяет: различные виды художественных стилей; значение тонального решения в станковой композиции; особенности тонального построения композиции станковой картины. Использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники в разработке композиционного решения станковой картины; законы и принципы композиции в станковой живописи; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения в станковой картине. Доносит в доступной форме результаты композиционного построения станковой картины до заказчика. Использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне композиции станковой картины. Использует знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла в станковой картине. Аргументировано излагает идею композиции станковой картины и процесс ее создания. Испытывает незначительные затруднения в решении задач композиции станковой картины; в выборе методов, средств выполнения композиции станковой картины.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; - в анализе образа, элементов композиционного решения станковой картины; - в нахождении информации, необходимой для решения поставленной задачи в области станковой живописи; - в оценке последствия возможных композиционных решений в произведениях станковой живописи; - в определении: различных видов художественных стилей; значения тонального решения в станковой композиции; особенностей тонального построения композиции станковой картины; - в использовании различных художественных материалов, способов, технологий и техник композиционного решения станковой картины; законов и принципов композиции в станковой живописи; правил построения изображения на плоскости; основных средств художественной выразительности; закономерностей освещения в станковой картине;

		- в выборе методов, средств выполнения композиции станковой картины; -в чувственно-художественном восприятии окружающей действительности для последующего создания композиции станковой картины; - в использовании знаний основных произведений мировой. и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знаний особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла в станковой картине.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не умеет: - использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; - анализировать образ, элементы композиционного решения станковой картины; - решать задачи композиции станковой картины; выбирать методы, средства выполнения композиции станковой картины; - анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи в области станковой живописи. - оценивать последствия возможных композиционных решений в произведениях станковой живописи; - определять: различные виды художественных стилей; значение тонального решения в станковой композиции; особенности тонального построения композиции станковой картины; - использовать различные художественные материалы, способы, технологии и техники композиционного решения станковой картины; законы и принципы композиции в станковой живописи; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения в станковой картине.

3) При оценке навыков

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: Отлично владеет практическими навыками: Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией станковой картины; излагает идею композиции станковой картины и процесс ее создания. Доносит в доступной форме результаты композиционного построения станковой картины до заказчика. Решает композиционные задачи станковой картины и разрабатывает план по их выполнению. Применяет законы и принципы композиции в станковой живописи; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения в станковой картине. Применяет в композиции станковой картины полученные теоретические знания в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры; знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта; знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла в станковой картине Применяет различные методы, средства, приемы, техники для

		создания композиции станковой картины. Наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции станковой картины.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Уверенно владеет практическими навыками: Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией станковой картины; аргументированно излагает идею композиции станковой картины и процесс ее создания. Доносит в доступной форме результаты композиционного построения станковой картины до заказчика. Решает композиционные задачи станковой картины и разрабатывает план по их выполнению. Применяет в композиции станковой картины полученные теоретические знания в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры; знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта; знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла в станковой картине. Наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции станковой картины Испытывает незначительные затруднения в применении различных методов, средств, приемов, техник для создания композиции станковой картины; законов и принципов композиции в станковой живописи; правила построения изображения на плоскости; основных средств художественной выразительности; закономерностей освещения в станковой картине.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Слабо владеет практическими навыками. Испытывает затруднения: - в решении композиционных задач станковой картины; - в применении законов и принципов композиции в станковой живописи; правил построения изображения на плоскости; основных средств художественной выразительности; закономерностей освещения в станковой картине; - в проведении анализа явлений окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции станковой картины; - в применении различных методов, средств, приемов, техник для создания композиции станковой картины.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не владеет практическими навыками. Не умеет: - формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией станковой картины; излагать идею композиции станковой картины и процесс ее создания; - доносить в доступной форме результаты композиционного построения станковой картины до заказчика; - решать композиционные задачи станковой картины и разрабатывать план по их выполнению; - применять законы и принципы композиции в станковой живописи;

		правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения в станковой картине; различные методы, средства, приемы, техники для создания композиции станковой картины. Не приобрел навык наблюдения, анализа и обобщения явлений окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции станковой картины.

Приложение 2
к программе «Композиция станковой картины»

Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Композиция станковой картины»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Композиция станковой картины».

2. Оценивание результатов обучения.

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Композиция станковой картины» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Композиция станковой картины» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Эскиз на заданную тему. Композиция в интерьере с одной или несколькими фигурами.	1. Выполнение зарисовки различных интерьеров с натуры. 2. Выбор точки зрения. 3. Решение пространственных планов. 4. Перспективное построение. 5. Определение центра композиции, ритма пятен.
Эскизы: линейный и тональный на заданную тему. Городской пейзаж со стаффажем.	1. Сбор подготовительного материала. 2. Решение пространственных планов. 3. Введение в пространство композиции стаффаж. 4. Передача состояния природы средствами тона. 5. Технически грамотно исполнение эскиза.
Копирование образцов картин художников классического изобразительного искусства: тональные, линейные и цветовые.	1. Максимальная схожесть с оригиналом. 2. Правильный подбор материалов. 3. Соблюдение все технических нюансов. 4. Соответствие тонально отношений. 5. Аккуратность и прилежание при выполнении работы
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему. Ритм как средство художественной выразительности в картине.	1. Использование ритма, как основного средства художественной выразительности. 2. Тонально-пятновое решение. 3. Соблюдение основных пропорций. 4. Создание колористического строя произведения.
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему. Уравновешенная и неуравновешенная композиция.	1. Композиционное строение уравновешенное и неуравновешенное. 2. Тонально-пятновое решение. 3. Соблюдение основных пропорций. 4. Создание колористического строя произведения. 5. Выявление центра композиции.
Эскиз: линейный	1. Композиционное строение статичное и динамичное.

и тональный на заданную тему. Статика и движение.	2. Тонально-пятновое решение. 3. Соблюдение основных пропорций. 4. Создание колористического строя произведения. 5. Передача движения, явно читается сюжет 6. Основная мысль произведения передана средствами художественной выразительности
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему. Открытая и закрытая композиция.	1. Композиционное строение открытой и закрытой композиции. 2. Тонально-пятновое решение. 3. Соблюдение основных пропорций. 4. Создание колористического строя произведения. 5. Передача движения, явно читается сюжет 6. Основная мысль произведения передана средствами художественной выразительности
Копия произведения станковой живописи в технике гризайль.	1. Максимальная схожесть с оригиналом. 2. Правильный подбор материалов. 3. Соблюдение все технических нюансов. 4. Соответствие тонально отношений. 5. Аккуратность и прилежание при выполнении работы
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему. Композиции на современные темы: остановка, очередь, вокзал, метро, автовокзал, аэропорт. Ритмы.	1. Композиционное строение в ритмических повторениях. 2. Тонально-пятновое решение. 3. Соблюдение основных пропорций. 4. Создание колористического строя произведения. 5. Выявление центра композиции. 6. Грамотное освещение фигур.
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему. Праздники: ярмарка, масленица, колядки и т.п.	1. Выражение праздника средствами колорита и цвета. 2. Тонально-пятновое решение. 3. Соблюдение основных пропорций. 4. Создание колористического строя произведения.
Эскиз: линейный и тональный на заданную тему; двух-трех фигурной композиции на заданную тему. Передача настроения в картине с помощью средств художественной выразительности (пятно, силуэт, тон, цвет).	1.Передача эмоционально- психологического настроения за счет формы пятен, тонального напряжения и колористического решения должно. 2. В форме силуэтов и пластики поз читаются основные характеристики образов персонажей (плохой, хороший, хитрый и т.д.) 3. Тонально-пятновое решение. 4. Соблюдение основных пропорций. 5. Создание колористического строя произведения. 6. Выявление центра композиции. 7. Грамотное освещение фигур.
Создание композиции в цвете на основе гипсового рельефа, дополнив его пейзажем, интерьером или экстерьером.	1. Композиционное решение на основе гипсового рельефа, дополнение его пейзажем, интерьером или экстерьером. 2. Тонально-пятновое решение. 3. Соблюдение основных пропорций. 4. Создание колористического строя произведения. 5. Выявление центра композиции. 6. Грамотное освещение фигур.
Создание картины на основе скульптурной групповой композиции.	1. Композиционное решение на основе групповой скульптуры, дополнение его пейзажем, интерьером или экстерьером. 2. Тонально-пятновое решение. 3. Соблюдение основных пропорций. 4. Создание колористического строя произведения. 5. Выявление центра композиции. 6. Грамотное освещение фигур.

Копирование образцов классической портретной живописи	1. Копирование образцов классической портретной живописи в цветовом и тональном варианте. 2. Особенностей построения композиции в портрете. 3. копирование четкого тонально-пятнового решения. 4. Соблюдение основных пропорций. 5. Передача колористического строя произведения. 6. Выявление центра композиции. 7. Грамотное освещение фигур.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по станковой композиции, предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по станковой картине представляются в неоформленном виде. Работы подписаны**, указывается:**

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Рисунки, выполненные сыпучими материалами (простой карандаш, уголь, сангина, пастель) фиксируются лаком.

6.3. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

КОМПОЗИЦИЯ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетные единицы (792 ак.часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**520**	32	32	68	68	32	32	96	96	32	32
в том числе:											
Лекции	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	**520**	32	32	68	68	32	32	96	96	32	32
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**272**	4	4	4	4	4	4	48	48	76	76
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)		За	ЗО	ЗО	ЗО	За	ЗО	За КП	Эк КП	Эк	ЗО
Общая трудоемкость:											
академических часов	**792**	**36**	**36**	**72**	**72**	**36**	**36**	**144**	**144**	**108**	**108**
зачётных единиц	**22**	1	1	2	2	1	1	4	4	3	3

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Композиция» - формирование умений создавать художественный образ в основных видах и жанрах изобразительного искусства для дальнейшей самостоятельной творческой деятельности.

Задачи:

- формирование умений поиска композиционных решений в разных формах и видах изобразительного искусства;
- формирование умений в подборе материала из различных источников;
- способствовать приобретению навыков освоения и применения технических приемов создания малой картины;
- способствовать приобретению навыков сочинения картины по воображению и представлению;
- способствовать приобретению навыков методической последовательности ведения работы над картиной.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Композиция» относится к обязательной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Композиция», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК-1	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	История Философия
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК – 6	способностью и готовностью создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей	Академический рисунок Акварельная живопись
ОПК – 7	способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении	Академический рисунок
ОПК – 8	способностью и готовностью организовать работу студенческого и ученического коллективов, преподавать рисунок, живопись, графику и композицию, монументальное и декоративно-прикладное искусство в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, применять знания и методы возрастной психологии и педагогики	Педагогика и психология Академический рисунок
ОПК-14	способностью и готовностью организовать презентацию проекта заказчику	Информационные технологии
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-2	способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства	-
ПК-3	способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения	Академический рисунок Акварельная

	изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства	живопись
ПК-4	способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры	-
ПК-5	способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве	Акварельная живопись
ПК-9	способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументированно изложить идею авторского произведения и процесс его создания	-

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Композиция», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОК-1	ОК-1.1. формулирует составляющие образа, элементы композиционного решения
	ОК-1.2. находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения композиционной задачи
	ОК-1.3 использует системный подход для решения поставленных задач
	ОК-1.4 грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников при работе над композицией
ОПК-6	ОПК-6.1 формулирует закономерности построения композиции и компоновки в произведениях живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства; значимость композиционного решения художественного произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей
	ОПК-6.2 использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники для композиционного решения различных жанров живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства
	ОПК-6.3 доносит в доступной форме композиционное решение художественного произведения до заказчика
ОПК-7	ОПК-7.1 формулирует композиционные задачи и разрабатывает план по их выполнению
	ОПК-7.2 выбирает методы выполнения академического формального ведения работы над композицией в академическом рисунке и живописи, в графике, в монументальном и декоративно-прикладном искусстве
	ОПК-7.3. применяет различные приемы, техники академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства
ОПК–8	ОПК-8.1 формулирует основные виды, способы, методы и технологии обучения композиции, воспитания учащихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся
	ОПК-8.2. применяет приемы и практические навыки изобразительного мастерства и техники композиции в процессе преподавания
	ОПК-8.3. принимает организационно-управленческие решения в процессе преподавания композиции
ОПК–14	ОПК-14.1 владеет теоретическими знаниями основ информационной и библиографической культуры, информационной безопасности.
	ОПК-14.2 владеет информационно-коммуникационными технологиями.
ПК-2	ПК-2.1 формулирует законы и принципы композиции для создания авторских произведений на высоком профессиональном уровне в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства

	ПК-2.2 использует технологические и технические приёмы для создания авторских композиционных произведений в области изобразительного искусства
	ПК-2.3 применяет различные художественные материалы при создании композиционных произведений
ПК-3	ПК-3.1 наблюдает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиционного произведения
	ПК-3.2 использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне композиционного произведения
	ПК-3.3 анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиционного произведения; выделяет главное в композиции, подчиняет второстепенные детали главному
ПК-4	ПК-4.1 выявляет способы использования перспективы, пластической анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного творческого замысла в произведениях изобразительного искусства
	ПК-4.2 применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, пластической анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры
ПК-5	ПК-5.1 выявляет и формулирует особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта для работы над композицией художественного произведения
	ПК-5.2 использует в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта; знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве в работе над композицией
ПК-9	ПК-9.1 формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел композиционного решения
	ПК-9.2 аргументировано излагает идею авторского композиционного решения художественного произведения и процесс его создания

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр (16 недель).		
1.1	Введение в предмет	Цель и задачи курса. Композиция как художественный образ. Виды композиции. Смысл. Сюжет. Слово и изображение. Понятие «вечный образ». Зарождение замысла. Повествование. Мастера Древней Греции, Древней Руси, западное искусство Средневековья и Возрождения. Барокко и классицизм. Искусство современности.
1.2.	Композиция силуэта портрета	Виды портретов (парный, камерный, парадный и т.д.), их особенности. Индивидуальное и типичное в портрете. Цвет, фон, фактура, пятно – передача внутреннего состояния портретируемого. Композиция портрета. Выразительные композиционные средства. Цели и задачи учебного и творческого портрета. Выбор живописной (графической) техники и характера модели. Портрет и портретное сходство. Сходство внешнее и внутреннее. Рисование профиля друг друга либо исторического лица. Демонстрация подборки мастеров в этом жанре 18-19вв (Елизавета Бем, К.Гловкин, Г.Нарбут, В.Буш и т.д.). Отличие техник указанных художников. Замысел, художественное воплощение, композиционное решение. Выбор выразительных средств. Роль интерьера и эксерьера в одно-фигурной композиции. Выполнение композиционной работы по

		теме «Силуэт портрета», решение компоновки, выбор выразительных средств живописи и манеры выполнения для достижения достоверности. Передача характера модели и идейного содержания произведения.
1.3.	Двух фигурная композиция	Стадии композиционной работы над двух фигурной картиной. Выбор формата для решения различных композиционных задач. Передача пространства и плановость в двух фигурной композиции. Двух фигурная композиция – главное и второстепенное, закон единства и соподчинения; композиционный центр и способы его выделения. Последовательность ведения работы над двух фигурной композицией. Чтение произведений по выбору к теме задания. Подготовка эскизов двух фигурной композиции Выбор одного из эскизов, силуэт на античную мифологическую тему / сказка (человек и животное). Техника: перо/тушь либо капиллярные фломастеры, размер А4 (эскизы и иллюстрации). Отрисовка силуэтов тушью.
1.4.	Специфические особенностей построения композиции	Чтение произведений по выбору к теме задания. Задания на пятно и линию. Подготовка эскизов композиции с добавлением линии (выбирается один из отрывков либо своя тема). Добавление к силуэту линии. Темный силуэт на белом и светлый силуэт на темном. Композиция многофигурная. Добавление цвета. Задание на добавление дополнительного цвета к имеющейся композиции. Декор на одежду, дополнительный фон, элементы экстерьера, интерьера (элементы мебели) в цвете. Отработка деталей. Выявление соподчиненности форм. Поиск тоновых и цветовых решений композиции для лучшего выявления образа. Отработка деталей. Выявление соподчиненности форм. Техника: перо/тушь либо капиллярные фломастеры, размер А4 (эскизы и иллюстрации).
1.5.	Средства выразительности и гармонии в двухмерной плоскости, ограниченном и реальном пространстве	Основные принципы и композиционные основы: рациональность, тектоничность, структурность, гибкость, органичность, образность, целостность. Подготовка иллюстрации книги. Иллюстрации к сказкам Ханса Кристиана Андерсена, Шарля Перро и др. Знакомство с творчеством художников. Чтение произведений по выбору к теме задания. Работа над эскизом композиции по выбранной книге. Выбор наиболее удачного эскиза (сюжета). Выполнение иллюстраций – полосной иллюстрации (по ходу повествования) одна заставка (на первой странице – отражение сюжета), одна концовка. Работа над общим стилистическим решением книги: сбор материала – зарисовки архитектуры, костюмов и т.п.; фор-эскизы иллюстраций и элементов книги, поиск техники исполнения. Техника: карандаш /акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила размер А 4 (эскизы и иллюстрации).
2 семестр (16 недель).		
2.1	Постановка и обсуждение темы книжной иллюстрации: Куприна А.И. «Белый пудель» и «Гранатовый браслет»; Лескова Н.С. «Левша», «Очарованный	Постановка темы. Рассказ о Куприне А.И.: эпоха, окружение, работы. Работы художников по выбранной теме (О. Г. Верейский, Ю.В. Копейко, Д.А. Шмаринов и др.), характерные особенности. Демонстрация фильма по повести классика. Подготовка эскизов по ходу чтения рассказа и просмотр фильма. Обсуждение эскизов, выбор наиболее удачных. Разработка сценария написания иллюстраций.

	странник» и др.	
2.2	Композиционно-ритмические средства в работе с проектом книг	Выполнение элементов иллюстрации в материале: Буквица, титульный лист, пять иллюстраций, три заставки и три концовки (к каждой главе в зависимости от количества глав). Работа над эскизами и иллюстрацией. Выявление соподчиненности форм. Техника: карандаш /акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила; размер А4 (эскизы и иллюстрации).
2.3	Гармония шрифта и изображения	Шрифт как образ. Выбор слова (например, хлеб/лед/металл и др.) и выполнение композиционного видение шрифта, использование изобразительных элементов для выражения смысла слова (предметов быта, фигур и др.) выстраивание слова из элементов, которые оно обозначает, объединяет. Выполнение шрифтовых клаузур. Материал: бумага А4, акварель, тушь, перо.
3 семестр (16 недель).		
3.1	Выполнение графической работы по созданию композиции в «авторском стиле»	Выбор темы книжной иллюстрации: Роберт Стивенсон «Остров сокровищ», Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера». Постановка темы Роберт Стивенсон «Остров сокровищ» или Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера». Демонстрация фильмов по повести классика. Работа над эскизами по ходу чтения рассказа и просмотра фильма. Обсуждение эскизов, выбор наиболее удачных. Разработка сценария написания иллюстраций. Техника: бумага, акварель, тушь, гуашь. Формат бумаги: А3, А4 акварель, тушь, карандаш.
3.2	Работа над иллюстрацией	Демонстрация фильма, копирование, чтение, подготовка эскизов, обсуждение, разбор результатов. Копирование работ художников с мировым именем на тему выбранной иллюстрации. Отработка деталей. Выявление соподчиненности форм. Техника: карандаш /акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила размер А4 (эскизы и иллюстрации).
4 семестр (16 недель).		
4.1	Композиционные основы. Композиция органических форм. Законы композиционного построения	Симметрия, асимметрия – композиционное равновесие. Ритм, метр, пропорции, масштабность, контраст, нюанс. Законы композиционного построения: степень сходства и различия, тождество (аналогия элементов), нюанс (слабое различие), контраст (резкое различие), полярность (полное отличие), статика – динамика формы, виды симметрии (зеркальная, осевая, винтовая), асимметрии, их взаимодействие. Метр – простейший порядок, основанный на повторении равных элементов. Ритм – сложный порядок чередования элементов композиции. Отношения и пропорции. Масштабность. Выбор темы книжной иллюстрации: Лесков Н.С. «Левша», «Очарованный странник», Куприн А.И. «Белый пудель», Пушкин А.С. «Маленькие трагедии» и др.
4.2.	Отрисовка формальной композиции (с фоном и без него)	Ассоциативные представления. Динамика, статика, тектоника. Принципы построения плоскостных композиций. Демонстрация фильма, копирование, чтение, подготовка эскизов, обсуждение, разбор результатов. Копирование работ художников с мировым именем на тему выбранной иллюстрации. Техника: карандаш /акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила; размер А4 (эскизы и иллюстрации).
5 семестр (16 недель).		

5.1	Композиция в монументальном искусстве. Специфика требований к итоговой работе	Цель и задачи создания композиций по законам монументального искусства. Основные виды композиций и движений действия: в круге, в полосе (фриз), в глубину. Изобразительные примеры из истории искусства.
5.2	Композиция в круге. Применение подобных композиций в настенных росписях, в скульптуре и в живописи	Работы художников в период с Древнего мира по современное время. Тональное построение картины, вход, центр, выход, движение по кругу, движение по вписанному квадрату, треугольнику (устойчивость композиции). Формальные решения: орнаментальность и глубина композиции. Пластическое объёмное решение в скульптурной композиции, целостность решения, ритм, устойчивость Темы: профессия (художник, скульптур и т.д.); аллегория. Материал: смешанные графические материалы, акварель, темпера, гуашь.
5.3	Аллегория (одно-фигурная композиция)	Примеры работ художников. Связь с архитектурными элементами (арка, ниша, и т.д.). Последовательная работа над заданием (эскизы, наброски с натуры, творческая переработка натурного материала. Материал: смешанные графические материалы, акварель, темпера, гуашь.
6 семестр (16 недель).		
6.1	Работа над композицией на библейскую тему	Композиционные решения картин из истории искусства в разных стилях. Литературная основа сюжета, атрибуты эпохи. Анализ композиционных схем и приёмов компоновки пятен и силуэтов, количество тёмного, светлого, среднего тона в композиции. Анализ жестов, движений, пластики фигур, выражающих литературное содержание сюжета. Технические приёмы компоновки действия: линией (контуром), мазком, формой в пространстве (светотень). Организация пространства места действия: глубина, освещение, линия горизонта, световоздушная перспектива. Фиксация замысла, цельность решения (соотношение меток и силуэтов, ритм, пластическая связь персонажей). Сбор натурного материала: наброски, зарисовки с натурщиков в необходимом движении, зарисовки драпировок и складок одежды, необходимых атрибутов. Корректировка первоначального эскиза и создание картона для работы. Решение композиции в цвете. Работа над окончательным вариантом.
6.2.	Работа над композицией на современную тематику	Работа ведётся параллельно с библейской темой. Приёмы композиционного портрета и применение их в самостоятельной работе. Приёмы старых мастеров европейской и русской школы живописи. Предлагаемые темы: профессия; увлечения; женский портрет; мужской портрет; детский портрет. Создание образов одиночества, материнства, подвига, самопожертвования, старости, дружбы, встречи, расставания. Приёмы: создание композиции с натюрмортом, пейзажем, элементами архитектуры. Применение знаний и навыков из фризовой композиции, библейских сюжетов в современной тематике.
7 семестр (16 недель).		
7.1	Работа над малой картиной: картон и эскиз	Создание профессионального живописного произведения на выбранную тему. Сбор информационного, музейного и изобразительного, натурного материала по выбранной теме.

		Подготовительные этюды и зарисовки на основе собранного материала. Формат, колорит, общий тон, ритм композиции. Раскадровки композиционного характера. Выполнение эскиза, поиск художественно - пластического решения. Разработка сюжета. Поиски тонального решения эскиза. Отрисовка картона (рисунок в размер будущей картины). Поиски цветового, колористического решения эскиза.
8 семестр (16 недель).		
8.1	Работа над малой картиной	Создание профессионального живописного произведения на выбранную тему. Выполнение композиции, отрисованной в картоне, на холсте. Фотофиксация хода выполнения работы со всеми рабочими материалами, собранными к картине. Применение знаний истории при ведении работы. Подготовка малой картины к просмотру. Защита малой картины.
9 семестр (16 недель).		
9.1.	Поиск темы, сюжета, эскиза на античную и библейскую тематику	Поиск темы, сюжета, эскиза в тоне и в колорите выпускной квалификационной работы. Композиционное решение. Сбор информационного, музейного и изобразительного, натурного материала по выбранной теме. Наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей действительности через художественные образы для создания художественного произведения.
9.2.	Разработка картона на античную и библейскую тематику	Нравственное, духовное понимание образа, применение принципа художественного документализма в работе. Выбор сюжета в рамках заданной темы. Сбор информационного, музейного и изобразительного, натурного материала по выбранной теме. Выполнение эскиза. Художественно – пластическое решение. Определение смысловых композиционных центров. Ритм движения в сюжете. Образное решение темы. Достоверность и художественный вымысел. Разработка картона (рисунок в размер будущей картины).
9.3.	Итоговая работа по античной и библейской тематике	Индивидуальная работа над выбранным сюжетом Сюжет, историческая основа, философская составляющая целей и символики действия. Решения данной темы в истории искусства. Композиционные приёмы старых мастеров. Создание предварительного эскиза, фиксация замысла. Тональное решение композиции. Деталировка замысла (поиск конкретных деталей и пластической связи персонажей). Колористическое решение. Работа с натурой. Изменение композиционного решения по итогам работы с натурой. Исполнение окончательного картона. Написание картины.
10 семестр (16 недель).		
10.1	Поиск темы, сюжета, эскиза и создание картона на историческую или современную тему	Выбор темы. Выполнению картона в размер будущей картины. Тональное, образно-пластическое решение картины. Использование натурного материала в работе над картоном.
10.2	Итоговая работа на историческую или современную тему	Индивидуальная работа над выбранным сюжетом с каждым обучающимся. Создание предварительного эскиза, фиксация замысла. Решение композиции по тональному пятну. Деталировка замысла (поиск конкретных деталей и пластической связи персонажей). Цветовое решение (колорит, контраст). Работа в мастерской с натурой (рисунки и зарисовки). Изменение композиционного решения по итогам работы с натурой. Исполнение окончательного картона. Выполнение итоговой работы.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
1 семестр (16 недель).					
1.1	Введение в предмет	-	2	-	2
1.2.	Композиция силуэта портрета	-	4	-	4
1.3.	Двух фигурная композиция	-	2	2	4
1.4.	Специфические особенностей Построения композиции	-	10	-	10
1.5.	Средства выразительности и гармонии в двухмерной плоскости, ограниченном и реальном пространстве	-	14	-	14
2 семестр (16 недель).					
2.1	Постановка и обсуждение темы книжной иллюстрации: Куприна А.И. «Белый пудель» и «Гранатовый браслет»; Лескова Н.С. «Левша», «Очарованный странник» и др.	-	8	-	8
2.2	Композиционно-ритмические средства в работе с проектом книг	-	10	-	10
2.3	Гармония шрифта и изображения		14	2	16
3 семестр (16 недель).					
3.1	Выполнение графической работы по созданию композиции в «авторском стиле»	-	34	2	36
3.2.	Работа над иллюстрацией	-	34	-	34
4 семестр (16 недель).					
4.1.	Композиционные основы. Композиция органических форм. Законы композиционного построения	-	34	2	36
4.2.	Отрисовка формальной композиции (с фоном и без него)	-	34	-	34
Семестр 5 (16 недель).					
5.1	Композиция в монументальном искусстве. Специфика требований к итоговой работе	-	2	-	2
5.2	Композиция в круге. Применение подобных композиций в настенных росписях, в скульптуре и в живописи	-	10	-	10
5.3	Аллегория (одно фигурная композиция)	-	10	-	10
5.4	Фризовая многофигурная				

	композиция	-	10	2	12
Семестр 6 (16 недель).					
6.1	Работа над композицией на библейскую тему	-	16	-	16
6.2	Работа над композицией на современную тематику	-	16	2	18
Семестр 7 (16 недель).					
7.1	Работа над композицией на библейскую тему	-	48	15	63
7.2.	Работа над композицией на тему: «Современник»	-	48	14	62
Семестр 8 (16 недель).					
8.1	Работа над малой картиной.	-	96	30	126
Семестр 9 (16 недель).					
9.1.	Поиск темы, сюжета, эскиза на античную и библейскую тематику	-	10	20	30
9.2.	Разработка картона на античную и библейскую тематику	-	10	20	30
9.3.	Итоговая работа по античной и библейской тематике	-	12	21	33
Семестр 10 (16 недель).					
10.1 .	Поиск темы, сюжета, эскиза и создание картона на историческую или современную тему	-	16	30	46
10.2	Итоговая работа на историческую или современную тему	-	16	28	44

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы. Для проведения практических работ используется учебная аудитория «Мастерская композиции», оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к материально техническому обеспечению:

Занятия проводятся в специализированных мастерских, оборудованных мольбертами, стульями, подиумами для натурных постановок, стеллажами.

5.3. Перечень основного оборудования:

- подиумы для установки натурщиков (по три средних и низких подиума и два больших низких подиума в мастерскую);
- переносные светильники, рефлекторы (не менее 4-х на мастерскую);
- ширмы (по две ширмы в аудитории, где ведется работа с натурой),
- реквизит и драпировки для постановки;
- подвесные светильники для освещения натуры (6 штук).

5.4. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская композиции;
- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиа-зал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/. Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Андрияка, С.Н. Композиция натюрморта: учебно-методическое пособие. Часть 1 / С.Н. Андрияка, науч. ред. и сост. Д.В.Фомичёва. - Москва: Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2020. – 96с.: ил.
2. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454699 (дата обращения: 10.10.2020). - Режим доступа для авториз. пользователей.
3. Могилевцев, В.А. Основы композиции: учеб. пособие [Текст] / В.А. Могилевцев, [2-е издание, стер.]. – Санкт-Петербург: Изд.-во 4art, 2017. – 88с.

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Бабенко, А.В. Основы композиции в изобразительном искусстве: учебно-методическое пособие / А.В. Бабенко, Н.В. Хоружая; Томский государственный университет. – Томск: Томский государственный университет, 2011. – 115 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435118 (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 111-114. – Текст: электронный.
2. Третьяков, Н.Н. Образ в искусстве. Композиция: учебно-метод. пособие для духов. учеб. заведений [Текст] / Н.Н. Треьяков. – Козельск: Свято-Введенская Оптина Пустынь. – 2001.- 261с.
3. Чуваргина, Н.П. Основы графической композиции: учебно-методическое пособие по дисциплине "Основы композиции (пропедевтика)": [16+] / Н.П. Чуваргина ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 44 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455438 (дата обращения: 15.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
4. Шевелина, Н.Ю. Композиция: проектная графика: монография. - Екатеринбург: Архитектон, 2008. - 110 с.:ил. . – Режим доступа: по подписке. – URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=222105&sr=1 дата обращения: 10.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:

1. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
2. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

Разработчиками дисциплины являются: профессор кафедры РЖКиИИ Белюкин Д.А., профессор кафедры РЖКиИИ Желваков В.Ю., доцент кафедры РЖКиИИ Беседнова Н.В. доцент кафедры РЖКиИИ Волокитина О.В., преподаватель кафедры РЖКиИИ Труханов С.Н.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Композиция»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Композиция»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) **При оценке знаний**

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Определяет: композиционные задачи картины и иллюстрации и разрабатывает план по их выполнению; определяет различные виды художественных стилей; значение тонального решения; особенности тонального построения и воссоздание их по памяти; способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла. Формулирует понятие композиции, законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; эмоционально - психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа; изобразительные средства для исполнения композиционного замысла. Выделяет особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта. Наблюдает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания картины. Выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Определяет: композиционные задачи и разрабатывает план по их выполнению; определяет различные виды художественных стилей; значение тонального решения; особенности тонального построения композиции, способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла; значение тонального решения. Формулирует понятие композиции в живописи, законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения в картине; эмоционально - психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа; изобразительные средства для исполнения композиционного замысла. Наблюдает явления окружающей действительности через художественные образы. Подчиняет второстепенные детали главному. Выделяет особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта. Испытывает незначительные затруднения в определении композиционных задач и разработке плана по их выполнению; в

		определении различных видов художественных стилей.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Испытывает затруднения: - в формулировании правил построения изображения на плоскости; основных средств художественной выразительности; закономерностей освещения в станковой картине; эмоционально - психологических аспектов картины, их влияния на создание общего образа; изобразительных средств исполнения композиционного замысла; - в определении композиционных задач и в разработке плана по их выполнению; различных видов художественных стилей; значения тонального решения; особенностей тонального построения композиции; способов использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла; значения тонального решения; - в определении: главного, особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры; композиционных задач; различных видов художественных стилей.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Не может; - формулировать собственные суждения и оценки; - определять: композиционные задачи; различные виды художественных стилей; значение тонального решения; особенностей тонального построения композиции, способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла; - формулировать законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; эмоционально - психологические аспекты картины, их влияние на создание общего образа; изобразительные средства для исполнения композиционного замысла; - выделять главное в композиции; особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры. Не владеет теоретическими знаниями в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры; знаниями основных произведений мировой и отечественной художественной культуры. Не знает особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве.

2) **При оценке умений**

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций,

		оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией. Анализирует образ, элементы композиционного решения картины. Выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи в создании произведений живописи и иллюстрации. Использует системный подход для решения задач композиции. Оценивает последствия возможных композиционных решений. Определяет: различные виды художественных стилей; значение тонального решения; особенности тонального построения композиции и воссоздание их по памяти. Использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники в разработке композиционного решения; законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения. Доносит в доступной форме результаты композиционного построения до заказчика. Выбирает методы, средства выполнения композиции. Использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне композиции картины. Использует знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла. Аргументировано излагает идею композиции и процесс ее создания.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией. Анализирует образ, элементы композиционного решения картины и иллюстрации. Выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному. Использует системный подход для решения задач композиции в картине. Оценивает последствия возможных композиционных решений в живописи. Определяет: различные виды художественных стилей; значение тонального решения; особенности тонального построения композиции. Использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники в разработке композиционного решения; законы и принципы композиции живописи; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения. Доносит в доступной форме результаты композиционного построения картины до заказчика. Использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне композиции картины.

		Использует знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла. Аргументировано излагает идею композиции картины и процесс ее создания. Испытывает незначительные затруднения в решении задач композиции картины; в выборе методов, средств выполнения композиции.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; - в анализе образа, элементов композиционного решения картины и иллюстрации; - в нахождении информации, необходимой для решения поставленной задачи; - в оценке последствия возможных композиционных решений; - в определении: различных видов художественных стилей; значения тонального решения; особенностей тонального построения; - в использовании различных художественных материалов, способов, технологий и техник композиционного решения картины; законов и принципов композиции; правил построения изображения на плоскости; основных средств художественной выразительности; закономерностей освещения; - в выборе методов, средств выполнения композиции; -в чувственно-художественном восприятии окружающей действительности для последующего создания композиции; - в использовании знаний основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, знаний особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не умеет: - использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; - анализировать образ, элементы композиционного решения; - решать задачи композиции; выбирать методы, средства выполнения композиции картины и иллюстрации; - анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи; - оценивать последствия возможных композиционных решений; - определять: различные виды художественных стилей; значение тонального решения; особенности тонального построения; - использовать различные художественные материалы, способы, технологии и техники композиционного решения; законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения.

3) **При оценке навыков**

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками: Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций,

		оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией; излагает идею композиции и процесс ее создания. Доносит в доступной форме результаты композиционного построения до заказчика. Решает композиционные задачи картины и иллюстрации, разрабатывает план по их выполнению. Применяет законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения. Применяет в композиции полученные теоретические знания в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры; знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта; знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла. Применяет различные методы, средства, приемы, техники для создания композиции картины. Наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками: Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией; аргументированно излагает идею композиции и процесс ее создания. Доносит в доступной форме результаты композиционного построения картины до заказчика. Решает композиционные задачи и разрабатывает план по их выполнению. Применяет в композиции картины полученные теоретические знания в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры; знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта; знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве для реализации композиционного замысла. Наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции. Испытывает незначительные затруднения в применении различных методов, средств, приемов, техник для создания композиции; законов и принципов композиции; правила построения изображения на плоскости; основных средств художественной выразительности; закономерностей освещения.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками. Испытывает затруднения: - в решении композиционных задач; - в применении законов и принципов композиции; правил построения изображения на плоскости; основных средств художественной выразительности; закономерностей освещения; - в проведении анализа явлений окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции; - в применении различных методов, средств, приемов, техник для

		создания композиции.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками. Не умеет: - формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы над композицией; излагать идею композиции картины и процесс ее создания; - доносить в доступной форме результаты композиционного построения до заказчика; - решать композиционные задачи; - применять законы и принципы композиции; правила построения изображения на плоскости; основные средства художественной выразительности; закономерности освещения; различные методы, средства, приемы, техники для создания композиции Не приобрел навык наблюдения, анализа и обобщения явлений окружающей действительности через художественные образы для последующего создания композиции.

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Композиция»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Композиция»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Композиция».

2. Оценивание результатов обучения.

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Композиция»

2.2. Осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

2.3. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Композиция» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Собеседование по теме	1. Владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу. 2. Наличие собственной аргументированной позиции. 3. Четкая структура ответа.
Создание портрета в силуэте	1.Задачи компоновки, выбор выразительных средств живописи и манеры выполнения для достижения большей достоверности. 2. Передача характера модели и идейного содержания произведения. 3. Грамотная компоновка изображения. 4. Передача конструкции и пластического характера с использованием знаний по пластической анатомии головы. 5. Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 6. Эстетическая и художественная выразительность рисунка. 7. Замысел, его художественное воплощение, композиционное решение.
Рисование двух фигурной композиции (человек и животное)	1. Передача пространства и плановость в двух фигурной композиции. 2. Определение главного и второстепенного, композиционного центра и способы его выделения. 3. Последовательность ведения работы над двух фигурной композицией. 4. Грамотная компоновка изображения. 5. Передача конструкции и пластического характера. 6. Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 7. Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства. Эстетическая и художественная выразительность произведения.
Создание картона по ранее утвержденным эскизам	1. Соответствие заявленной теме. 2. Знание темы (изучение материала в литературных источниках), выбор нового интересного, оригинального сюжета, основанного на точном знании материала. 3. Интересная композиция (размещение фигур в движении, ракурсах

	и динамике). 4. Знание костюма и интерьера выбранной эпохи. 5. Интересное цветовое и живописное решение. 6. Мастерство рисунка: грамотное размещение фигур в пространстве и перспективе; умение передать детали выбранной темы. 7. Грамотное профессиональное использование выбранной автором техники исполнения.
Композиция в круге	1. Соблюдение законов композиционного построения: единства и соподчинения, равновесия, контрастов и аналогий. 2. Компоновка элементов композиции в заданном формате. 3. Полнота раскрытия темы. 4. Оригинальность замысла. 5. Качество изображения.
Аллегория (одно фигурная композиция).	1. Соблюдение законов композиционного построения: единства и соподчинения, равновесия, контрастов и аналогий. 2. Компоновка элементов композиции в заданном формате. 3. Полнота раскрытия темы. 4. Оригинальность замысла. 5. Качество изображения.
Фризовая многофигурная композиция.	1. Грамотная компоновка изображения. 2. Передача конструкции и пластического характера. 3. Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 4. Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства. 5. Эстетическая и художественная выразительность произведения.
Композиция на библейскую тему	1. Композиционная выразительность изображения. 2. Передача ракурса, пропорций и движения фигуры в пространстве. 3. Конструктивный анализ формы фигуры через одежду. 4. Работа тоном с целью выявления пластики и формы. 5. Выявление главного и второстепенного в фигуре для создания художественного образа. 6. Эстетическая и художественная выразительность.
Композиция на современную тему	1. Компоновка изображения. 2. Композиционное решение. 3. Лаконичность и четкость композиции. 4. Колористическое решение. 5. Тональное решение композиции. 6. Передача пропорций
Написание малой картины	1. Соответствие представленной малой картины (курсового проекта) заявленной теме. 2. Знание исторического и искусствоведческого материала. 3. Оригинальная компоновка картины. 4. Колористическое и тональное решение. 5. Техническое мастерство. 6. Соблюдение технологии ведения работы.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами композиционных заданий, предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;

- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по композиции представляются в неоформленном виде. Работы подписаны**, указывается:**

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Рисунки, выполненные сыпучими материалами (простой карандаш, уголь, сангина, пастель) фиксируются лаком.

6.3. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ТЕХНОЛОГИЯ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**96**	48	48								
в том числе:											
Лекции	**16**	16	-								
Практические занятия (ПЗ)	**80**	32	48								
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**48**	24	24								
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)		ЗО	ЗО								
Общая трудоемкость:											
академических часов	**144**	**72**	**72**								
зачётных единиц	**4**	**2**	**2**								

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Технология» - формирование у обучающихся практических и технологических навыков работы в изобразительном и прикладном искусстве, основанных на изучении приемов старых мастеров в живописи и рисунке.

Задачи:

- способствовать приобретению твердых навыков и профессиональных основ в академическом рисунке и акварельной живописи для самостоятельного копирования работ старых мастеров;
- обучение техническим приёмам старых мастеров и применению их в самостоятельных учебных и творческих работах в рисунке, многослойной акварели и декоративно-прикладном искусстве.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Технология» относится к обязательной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Технология», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-2	способностью и готовностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, адаптироваться к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям	Основы государственной культурной политики
ОПК-7	способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении	Академический рисунок Акварельная живопись
Профессиональные компетенции по видам деятельности		
ПК-25	способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства и других видов художественного творчества - проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции	Русский язык и культура речи

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Технология», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОПК-2	ОПК-2.1 формулирует задачи по изучению технологии рисунка и живописи, форм и методов их инновационных решений; методов адаптации к конкретным условиям выполняемых задач по технологии изобразительными средствами живописи и графики.
	ОПК-2.2 аргументированно обосновывает социальную значимость своей будущей профессии художника, мотивы выбора профессии художника как приемника изобразительных традиций мирового искусства
	ОПК-2.3 адаптируется к конкретным условиям выполнения задач в области технологии живописи, рисунка и их инновационным решениям современными технологическими средствами

ОПК-7	ОПК-7.1 формулирует творческие задачи по технологии живописи и графики, и разрабатывает план по их выполнению, основные принципы гармонизации цветовых отношений, основы композиционного построения; законы цветовых и тональных отношений; основы воздушной и линейной перспективы; композиционную организацию изображения; передачу пропорций, формы и фактуры предметов штрихом, линией, мазком, тушевкой); ориентируется в художественных свойствах изобразительных средств и эстетических особенностях современной живописи и графики
	ОПК-7.2 адекватно выбирает техники и технологии, применяемые в современной и классической живописи и графике (работы на холсте, картоне, бумаге и т.д.); художественные материалы для их применения
	ОПК-7.3. использует изобразительные средства живописи, различные технологии живописи и рисунка (кроющие и лессировочные краски, пастозность и прозрачность слоев; написание работы с натуры и в мастерской, по сухой и мокрой основе, масло, темперу, акварель, графические материалы рисунка); выполняет учебные задания по технологии живописи и рисунка репродуктивным методом
ПК-25	ПК-25.1 формулирует мировоззренческое значение искусства как носителя изобразительных технологий; технологии выставочной деятельности, формы и методы проведения экскурсий, выступлений с лекциями, сообщениями
	ПК-25.2 анализирует степень потребности популяризации изобразительного искусства и других видов художественного творчества
	ПК-25.3 использует приобретенные знания развития изобразительных технологий для популяризации изобразительного искусства и других видов художественного творчества (проведение экскурсий, выступление с лекциями, сообщениями, формирование выставки, экспозиции в области академического рисунка и живописи)

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр (16 недель)		
1.1	Предмет технологии. Обзор приёмов копирования	Введение. Цель и задачи курса. Знакомство с техническими приёмами рисунка и акварели на примере оригиналов. Краткая экскурсия в музей Академии.
1.2	Копирование рисунков 15-19 веков с изображением людей	Знакомство с практическими приёмами изображения людей в европейском рисунке. Обучение наблюдательности и вниманию к деталям, умению выделять главное. Копирование рисунков 15-19 веков: одно фигурных набросков; с изображением группы людей. Материал: сангина, карандаш.
1.3	Копирование рисунков портретов старых мастеров 15-19 веков	Штриховка по форме, линия. Применение растушки. Рисование растушкой. Сочетание материалов разных цветовых оттенков (сангина, карандаш, уголь). Знакомство с практическими приёмами портретного рисования в различных графических и смешанных техниках. Развитие приёмов живописного рисования.
1.4	Копирование рисунков старых мастеров, выполненных тушью, пером	Обучение умению точно и без исправлений передавать линией характер силуэтов, форм, складок, характер персонажей.
1.5	Копирование изображений складок на фигурах людей	Материал: акварель, тушь, белила, тонированная бумага. Обучение штриховке кистью по форме, подчёркиванию главного.
2 семестр (16 недель)		
2.1	Обзор истории развития акварельного портрета 18-20 веков	Постановка руки и глаза на передачу полутонов, изображение большого количества деталей по памяти. Рисунок по памяти: белого предмета (яйцо); человека.

2.2	Копирование в технике штрихованной акварели портрета 19 века (гризайль)	Обучение штриховки кистью различного размера. Применение приёмов рисования белых предметов в работе над портретом. Передача воздуха, среды и различных фактур. Видение цвета в тоне.
2.3	Копирование простого портрета 19 века в технике цветной штрихованной акварели по голубой гризайли	Изучение специфики изменения цвета на слое голубой гризайли. Передача воздушности касаний, светотеневой лепки формы, фактур волос, кожи, одежды, меха и т.п. с помощью мазка, штриха, заливок цветом, лессировок.
2.4	Копирование усложнённого портрета 19 века (с элементами костюма)	Изучение воздействия голубой гризайли на следующие слои. Сочетание различных технических приёмов передачи фактур в пределах одного изображения.
2.5	Копирование сложного портрета 19 века (с элементами костюма и интерьера) в технике цветной штрихованной акварели	Передача фактур поверхностей, передача световоздушной среды. Видение цвета в тоне, применение разнообразных технических приёмов (различный модуль мазка и штриха, лессировки, заливки цветом и т.п.)

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 1 (16 недель).					
1.1	Предмет технологии. Обзор приёмов копирования	4	6	3	13
1.2	Копирование рисунков 15-20 веков с изображением людей.	4	6	4	14
1.3	Копирование рисунков портретов старых мастеров 15-19 веков	4	8	3	15
1.4	Копирование рисунков старых мастеров, выполненных тушью и пером	2	6	3	11
1.5	Копирование изображений складок на фигурах людей.	2	6	3	11
Семестр 2 (16 недель).					
2.1	Обзор истории развития акварельного портрета 18-20 веков. Рисунок по памяти: 1) белого предмета (яйцо); 2) человека.	-	3	2	5
2.2	Копирование в технике штрихованной акварели портрета 19 века (гризайль).	-	9	2	11
2.3	Копирование простого портрета 19 века в технике цветной штрихованной акварели по голубой гризайли.	-	10	2	12
2.4	Копирование усложнённого портрета 19 века (с элементами костюма)	-	12	5	17
2.5	Копирование сложного портрета 19 века (с элементами костюма и	-	14	5	19

	интерьера) в технике цветной штрихованной акварели				

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы. Для проведения лекционных и практических работ используется учебная аудитория «Мастерская технологии», оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями

5.2. Перечень основного оборудования, используемого для осуществления занятий по дисциплине «Технология» необходимы специальные аудитории с выделенным местом для размещения мольбертов, стульев и другого оборудования; в аудитории должен быть обеспечен доступ для электропитания светильников; на окнах необходимы шторы, позволяющие при необходимости ограничить доступ в помещение прямого солнечного света.

Специализированное оборудование.

Для обеспечения реализации учебной программы в учебной аудитории с ярким естественным светом или лампами дневного света должны быть предусмотрены: планшеты или доски для крепления листов бумаги, копий листов оригиналов, столы с ровной или наклонной столешницей, раковина с водой.

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская технологии;
- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиа-зал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/. Режим доступа: свободный доступ.

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Ревякин, П.П. Техника акварельной живописи: учеб. пособие / П.П. Ревякин, [2-е издание, стер.]. – М.: Архитектура-С, 2017. – 248с.
2. Ревякин, П.П. Техника акварельной живописи: учеб.пособие / П.П. Ревякин. - Москва: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. - 245 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230822 (15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455861 (дата обращения: 23.09.2020).). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Фейнберг, Л. Е. Лессировка и техника классической живописи: учебное пособие / Л. Е. Фейнберг. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 72 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/129243 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Манин, Ю. А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов: учебное пособие / Ю. А. Манин. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 265 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/73839 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
б) дополнительная литература: библиографический список:
1. Виннер, А.В. Материалы масляной живописи / А.В. Виннер; общ. ред. И.Э. Грабарь. – Москва: Искусство, 1950. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438576 (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный.
2. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследование: учебное пособие / Ю. И. Гренберг. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 336 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111449 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Завалей, Д.В. Техника темперной живописи и технология живописных материалов / Д.В. Завалей ; Мин.-во образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 42 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499726 (дата обращения: 27.10.2019). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
4. Никитин, А. М. Художественные краски и материалы: справочник / А. М. Никитин. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. — 412 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108703 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Сланский, Б. Техника живописи: Живописные материалы / Б. Сланский; ред. А.Б. Зернов ; пер. М.С. Гольдштейн. – Москва: Издательство Академии художеств СССР, 1962. – 418 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241317 (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный.
6. Смирнов, Г.Б. Акварель / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский ; ред. Ю.К. Вахтин. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград: Просвещение, 1964. – 55 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230837 (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный.
в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:
1. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
2. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
3. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1).
8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Технология» (приложение 2).

Разработчиком дисциплины является доцент кафедры РЖКиИИ Волокитина О.В.,

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Технология»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Технология»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично»	Высокий уровень	Студент уверенно ориентируется в понятиях, категориях и изобразительных свойствах современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи и графики (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды растушек, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей, графических материалов); свободно использует знание развития технологий в лекциях, экскурсиях, экспозициях выставок и иных средствах популяризации изобразительного искусства. Четко Формулирует методы выполнения творческих задач по применению технологий в живописи и графике: основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы, написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе, передачу пропорций, форм и фактуры предметов штрихом, тушевкой, линией, мазком; анализирует их применение в работах старых мастеров, формулирует значение изобразительного искусства как область формирования изобразительных, выставочных и иных технологий для художественного творчества.
«хорошо»	Средний уровень	Студент достаточно ориентируется в понятиях, категориях и изобразительных свойствах современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи и графики (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды растушек, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей, графических материалов); может использовать знание развития технологий в лекциях, экскурсиях, экспозициях выставок и иных средствах популяризации изобразительного искусства. Формулирует методы выполнения творческих задач по применению технологий в живописи и графике: основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы, написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе, передачу пропорций, форм и фактуры предметов штрихом, тушевкой, линией, мазком; Испытывает незначительные затруднения в анализе их применения в работах старых мастеров, формулирует значение изобразительного искусства как область формирования изобразительных, выставочных и иных технологий для художественного творчества.
«удовлетво-рительно»	Низкий уровень	Студент приблизительно ориентируется в понятиях, категориях и изобразительных свойствах современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи и графики (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды растушек, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей, графических материалов); Испытывает затруднения в использовании знание развития технологий в лекциях, экскурсиях, экспозициях выставок и иных средствах популяризации изобразительного искусства Испытывает затруднения в формулировании методов выполнения

		творческих задач по применению технологий в живописи и графике: основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы, написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе, передачу пропорций, форм и фактуры предметов штрихом, тушевкой, линией, мазком; с трудом анализирует их применение в работах старых мастеров, формулирует значение изобразительного искусства как область формирования изобразительных, выставочных и иных технологий для художественного творчества.
«неудовлетворительно»	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в понятиях, категориях и изобразительных свойствах современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи и графики (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды растушек, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей, графических материалов); не может применить знание развития технологий в лекциях, экскурсиях, экспозициях выставок и иных средствах популяризации изобразительного искусства. Не формулирует методы выполнения творческих задач по применению технологий в живописи и графике: основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы, написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе, передачу пропорций, форм и фактуры предметов штрихом, тушевкой, линией, мазком; не выявляет их применение в работах старых мастеров, не понимает значение изобразительного искусства как область формирования изобразительных, выставочных и иных технологий для художественного творчества.

2) **При оценке умений**

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично»	Высокий уровень	Студент: Использует уверенно изобразительные свойства современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи и графики (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды растушек, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей, графических материалов) при копировании произведений старых мастеров и в собственных работах; свободно применяет знание развития технологий в лекциях, экскурсиях, экспозициях выставок и иных средствах популяризации изобразительного искусства. Умеет решать творческие задачи по применению технологий в живописи и графике: основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы, написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе, передачу пропорций, форм и фактуры предметов штрихом, тушевкой, линией, мазком; применяет их в создании копий работ старых мастеров, формулирует значение изобразительного искусства как область формирования изобразительных, выставочных и иных технологий для художественного творчества.
«хорошо»	Средний уровень	Студент выборочно использует изобразительные свойства современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи и графики (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды растушек, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей, графических материалов) при копировании произведений старых мастеров и в

		собственных работах; может применять знание развития технологий в лекциях, экскурсиях, экспозициях выставок и иных средствах популяризации изобразительного искусства. Может решать ограниченное число творческих задач по применению технологий в живописи и графике: основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы, написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе, передачу пропорций, форм и фактуры предметов штрихом, тушевкой, линией, мазком; применяет их в создании копий работ старых мастеров, формулирует значение изобразительного искусства как область формирования изобразительных, выставочных и иных технологий для художественного творчества.
«удовлетво-рительно»	Низкий уровень	Студент: Испытывает затруднения в использовании изобразительные свойства современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи и графики (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды растушек, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей, графических материалов) при копировании произведений старых мастеров и в собственных работах; мало применяет знание развития технологий в лекциях, экскурсиях, экспозициях выставок и иных средствах популяризации изобразительного искусства. Может решать малое число творческих задач по применению технологий в живописи и графике: основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы, написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе, передачу пропорций, форм и фактуры предметов штрихом, тушевкой, линией, мазком; почти не применяет их в создании копий работ старых мастеров, с трудом формулирует значение изобразительного искусства как область формирования изобразительных, выставочных и иных технологий для художественного творчества.
«неудовлетво-рительно»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не применяет изобразительные свойства современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи и графики (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды растушек, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей, графических материалов) при копировании произведений старых мастеров и в собственных работах; не применяет знание развития технологий в лекциях, экскурсиях, экспозициях выставок и иных средствах популяризации изобразительного искусства. Не может поставить творческие задачи по применению технологий в живописи и графике: основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы, написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе, передачу пропорций, форм и фактуры предметов штрихом, тушевкой, линией, мазком; не применяет их в создании копий работ старых мастеров, не понимает значение изобразительного искусства как область формирования изобразительных, выставочных и иных технологий для художественного творчества. и т.д.

3) **При оценке навыков**

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично»	Высокий	Студент:

	уровень	Отлично владеет практическими навыками в использовании изобразительных свойств современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи и графики (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды растушек, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей, графических материалов) при копировании произведений старых мастеров и в собственных работах; навыками применения информации о развитии технологий в лекциях, экскурсиях, экспозициях выставок и иных средствах популяризации изобразительного искусства. Обладает навыками постановки творческих задач по применению технологий в живописи и графике: основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы, написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе, передачу пропорций, форм и фактуры предметов штрихом, тушевкой, линией, мазком; обладает опытом практического применения их в создании копий работ старых мастеров, формулирует значение изобразительного искусства как область формирования изобразительных, выставочных и иных технологий для художественного творчества.
«хорошо»	Средний уровень	Студент: Использует некоторые изобразительные свойства современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи и графики (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды растушек, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей, графических материалов) при копировании произведений старых мастеров и в собственных работах; редко пользуется навыками применения информации о развитии технологий в лекциях, экскурсиях, экспозициях выставок и иных средствах популяризации изобразительного искусства. Обладает навыками постановки творческих задач по применению технологий в живописи и графике: основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы, написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе, передачу пропорций, форм и фактуры предметов штрихом, тушевкой, линией, мазком; испытывает затруднения при практическом применении их в создании копий работ старых мастеров, при формулировании значения изобразительного искусства как области формирования изобразительных, выставочных и иных технологий для художественного творчества.
«удовлетво-рительно»	Низкий уровень	Студент: Испытывает затруднения в практическом использовании изобразительных свойств современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи и графики (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды растушек, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей, графических материалов) при копировании произведений старых мастеров и в собственных работах; редко пользуется навыками применения информации о развитии технологий в лекциях, экскурсиях, экспозициях выставок и иных средствах популяризации изобразительного искусства. Не обладает развитыми навыками постановки творческих задач по применению технологий в живописи и графике: основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы, написание работы с натуры или в мастерской, по сухой

		или мокрой основе, передачу пропорций, форм и фактуры предметов штрихом, тушевкой, линией, мазком; испытывает значительные затруднения при практическом применении их в создании копий работ старых мастеров, при формулировании значения изобразительного искусства как области формирования изобразительных, выставочных и иных технологий для художественного творчества.
«неудовлетво-рительно»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не использует изобразительные свойства современных и классических художественных материалов, техник и технологий живописи и графики (кроющие и лессировочные краски, пастозность или прозрачность слоев, виды растушек, бумаги, масляных, темперных, акварельных красок, кистей, графических материалов) при копировании произведений старых мастеров и в собственных работах; не пользуется навыками применения информации о развитии технологий в лекциях, экскурсиях, экспозициях выставок и иных средствах популяризации изобразительного искусства. Не ставит перед собою творческих задач по применению технологий в живописи и графике: основные принципы гармонизации цветовых и тональных отношений, композиционное построение изображения, применение воздушной и линейной перспективы, написание работы с натуры или в мастерской, по сухой или мокрой основе, передачу пропорций, форм и фактуры предметов штрихом, тушевкой, линией, мазком; испытывает значительные затруднения при практическом применении их в создании копий работ старых мастеров

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Технология»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Технология»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Технология».

2. Оценивание результатов обучения.

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Технология» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Технология» п. 4.1.

3. **Критерии оценивания учебных заданий** по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	Критерии оценивания задания:
Копирование рисунков 15-20 веков с изображением людей	1. Соответствие композиционного размещения на листе изображения оригинала и копии. 2. Соответствие масштабов изображений. 3. Верно переданные пропорции и движение изображений людей. 4. В соответствии с оригиналом выполнено количество складок одежды и детали фигур (руки, лица). 5. Технические приёмы в копии полностью повторяют оригинальные (характер штриха, толщина линий). 6. Тональные акценты на копии соответствуют оригиналу. 7.Точность переноса изображения в копии без предварительного рисунка карандашом. 8. Грамотный подбор технических средств изображения для копирования в соответствии с оригиналом.
Копирование рисунков портретов старых мастеров 15-19 веков	1. Соответствие композиционного размещения на листе изображения оригинала и копии. 2. Соответствие масштабов изображений. 3. Верно переданные пропорции, движение и мимика персонажей. 4. Штриховка в копии повторяет характер штриха оригинала (по анатомической форме). 5. Итоговая растяжка тона на лице персонажа в оригинале повторена в копии. 6.Точно переданы тепло-холод отношения светов и теней при применении смешанных материалов (тени – теплая сангина, холодные полутона – угольные или графитные материалы). 7. Грамотно подобран размер и материал, из которого сделана растушка. 8. Верно переданы в копии тональные силуэты пятен светов, полутонов и теней оригинала. 9. Касания краев форм с фоном или листом бумаги соответствуют оригиналу.
Копирование рисунков старых мастеров,	1. Соответствие композиционного размещения на листе изображения оригинала и копии. 2. Соответствие масштабов изображений.

выполненных тушью и пером	3. Грамотный подбор художественных материалов для копии, соответствующих оригинальным. 4. Точный перенос изображения с оригинала в копию без предварительного рисунка карандашом. 5. Передача пропорций, движения и мимики персонажей. 6. Штриховка в копии повторяет характер штриха по анатомической форме в соответствие с оригиналом. 7. Передача в копии тональных силуэтов, пятен светов и теней оригинала.
Копирование изображений складок на фигурах людей	1. Соответствие композиционного размещения на листе изображения оригинала и копии. 2. Соответствие масштабов изображений. 3. Верная передача количества, светотеневой лепки форм и пропорций складок оригинала в копии. 4.Соответствие толщины мазка и густоты пигмента на кисти в копии (при применении белил) и насыщенности светов и бликов (при применении мела).
Рисунок по памяти белого предмета (яйцо)	1. Композиционное размещение на листе изображения. 2. Соответствие масштабов изображения оригинальному предмету. 3. Грамотная передача светотеневой лепки формы по методике С.Н.Андрияки. 4. Использование в изображении технических приемов рисования белых предметов многослойной акварелью.
Рисунок по памяти: человека	1. Композиционное размещение на листе изображения. 2. Передача пропорций и движения в изображении человека. 3. Грамотная детализация живой формы (складки, черты лица и т.п.) 4. Соответствие технических приёмов ранее выполненных копий и оригинала (штрих, заливки, растушка и т.п.). 5.Грамотная расстановка на изображении тональных акцентов.
Копирование в технике штрихованной акварели портрета 19 века (гризайль)	1. Соответствие композиционного размещения на листах изображений оригинала и копии. 2. Соответствие масштабов изображений. 3. Передача пропорций и характера персонажа. 4. Перевод цветного изображения оригинала в копию в технике тональной гризайли, видение цвета в тоне. 5.Соответствие технических приёмов копии и оригинала (штрих, заливки, точечная ретушь и т.п.). 6.Соответствие характера касаний изображения с фоном и технических приёмов передачи пространства и воздуха в оригинале и копии.
Копирование простого портрета 19 века в технике цветной штрихованной акварели по голубой гризайли	1. Соответствие композиционного размещения на листах изображений оригинала и копии. 2. Соответствие масштабов изображений. 3. Передача пропорций и характера персонажа. 4. Верное тональное решение голубой гризайли и последующих цветных лессировок. 5.Соответствие набора технических приёмов копии и оригинала (штрих, заливки, точечная ретушь и т.п.). 6. Верно переданы тепло-холодные отношения светов и теней, растяжка тона на лице персонажа. 7.Соответствие характера касаний изображения с фоном и технических приёмов передачи пространства и воздуха в оригинале и копии.
Копирование усложнённого портрета 19 века (с элементами костюма и интерьера)	1. Соответствие композиционного размещения на листах и масштабов изображений оригинала и копии. 2. Передача пропорции, характера и мимики персонажа. 3. Верное тональное решение голубой гризайли и последующих цветных лессировок. 4. Соответствие штриховки в копии характеру штриховки в оригинале (в соответствие с анатомической формой). 5. Соответствие в копии растяжки тона на фоне и на лице персонажа

	оригинальному изображению. 6. Передача тепло-холодных отношений светов и теней (тени теплые, полутона холодные). 7. Передача в копии тональных силуэтов, пятен светов и теней оригинала. 8. Соответствие касаний краев форм с фоном, технических приемов передачи сложных фактур одежд и окружающих предметов оригиналу. 9. Грамотно подобраны технические материалы для копии (сорт бумаги, кисти, краски).

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по дисциплине «Технология» предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по технологии представляются в неоформленном виде.

Работы подписаны, указывается:

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Рисунки, выполненные сыпучими материалами (простой карандаш, уголь, сангина, пастель) фиксируются лаком.

6.3. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**128**	32	32	32	32						
в том числе:											
Лекции	**16**	4	4	4	4						
Практические занятия (ПЗ)	**112**	28	28	28	28						
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**16**	4	4	4	4						
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО/За)		За	За	За	ЗО						
Общая трудоемкость:											
академических часов	**144**	**36**	**36**	**36**	**36**						
зачётных единиц	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**						

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Пластическая анатомия» - формирование умений в использовании закономерностей строения и функций костей и мышечной системы, как единого опорно-двигательного аппарата, при создании художественных произведений.

Задачи:

- формирование умений анализировать произведения классического искусства;
- способствовать приобретению практических навыков в изображении костно-мышечной системы фигуры человека;
- способствовать приобретению практических навыков рисования человеческой фигуры в любых положениях не только с натуры, но и по представлению;
- способствовать приобретению практических навыков создания высокохудожественных произведений в области изобразительного станкового, монументального и декоративно-прикладного искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Пластическая анатомия» относится к обязательной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Пластическая анатомия», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-7	способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении	Академический рисунок Акварельная живопись Технология
ОПК-9	способностью и готовностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними пластическую задачу в учебном или творческом задании, на практике показать ее реализацию и исправить их ошибки, лично продемонстрировать выполнение задания любой сложности	Академический рисунок
Профессиональные компетенции по видам деятельности		
ПК-3	способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства	Академический рисунок Акварельная живопись Композиция
ПК-4	способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры	Композиция

3. Требования к результатам освоения дисциплины: По результатам изучения дисциплины «Пластическая анатомия», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)

ОПК-7	ОПК-7.1 формулирует творческие задачи по пластической анатомии и разрабатывает план по их выполнению
	ОПК-7.2 адекватно выбирает методы и технические приёмы рисования скелета и анатомических слепков строения головы, черепа, тела, конечностей человека
	ОПК-7.3 использует различные приемы, техники рисования скелета и анатомических слепков строения головы, черепа, тела, конечностей человека и материалы, применяемых при их выполнении
ОПК-9	ОПК-9.1 демонстрирует последовательное выполнение пластической задачи любой сложности в учебном или творческом процессе, используя методику построения человеческой фигуры, основные названия костных и мышечных отделов головы, черепа, тела, конечностей человека
	ОПК-9.2 в доступной форме для учащихся излагает задачу по пластической анатомии, на практике показывает ее реализацию и исправление возможной ошибки
ПК-3	ПК-3.1 анализирует особенностей и техники изображения, характерных приемов при решении пластических задач, композиционное решение рисунка; проводит компоновку рисунков на листе, анатомический разбор рисунка анализ.
	ПК-3.2 использует анатомический рисунок с живой модели, копии рисунков старых мастеров, техники пластического искусства для решения задач пластической анатомии.
ПК-4	ПК-4.1. выявляет способы использования анатомии для реализации задач пластической анатомии.
	ПК-4.2. применяет при реализации задач пластической анатомии полученные теоретические знания в области строения тела человека.

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр (16 недель).		
1.1	Вводная лекция	Строение тела человека. Основные системы организма человека и их влияние на пластику тела. Центр тяжести
1.2	Череп	Череп. Голова человека: - мозговой и лицевой отделы черепа, возрастные и индивидуальные особенности; - строение мозгового отдела черепа: затылочная кость, теменные кости, височные кости, клиновидная кость, решетчатая кость; - строение лицевого отдела черепа: верхнечелюстные кости, скуловые кости, носовые кости, нижняя челюсть, слезные кости; - строение зубов; - индивидуальные пропорции черепа: лицевой угол, широколицый и узколицый черепа, лобные бугры, открытые и закрытые глазницы, возрастные и половые изменения черепа; - сопоставительный рисунок черепа и головы натурщика; - рисунок черепа в трех ракурсах; - сравнение черепа человека и животных.
1.3	Экорше плечевого пояса	Плечевой пояс. Скелет плечевого пояса. Торс. Мышечное строение тела человека. Скелет торса. Костная основа верхней конечности. Мышцы верхней конечности.
1.4	Копии рисунков старых мастеров	Мастерские особенности рисунков; анализ особенностей и техник изображения; анатомический разбор рисунка; компоновка рисунков на листе; анализ характерных приемов при решении пластических задач.
2 семестр (16 недель).		
2.1.	Вводная лекция	Состав и типы суставов. Соединения костей. Сходства и различия

		верхних и нижних конечностей.
2.2.	Рука прямая	Скелет свободной верхней конечности – руки.
2.3.	Рука согнутая	Пластика верхней конечности.
2.4.	Кисть	Локтевая кость. Лучевая кость. Кости кисти.
2.5.	Нога прямая	Нижние конечности. Пластика нижней конечности. Общий обзор костей нижних конечностей. Бедренная кость. Коленная чашечка. Кости голени. Скелет стопы.
2.6	Нога согнутая	Суставы, движения и пластика нижней конечности.
2.7.	Анатомический рисунок с живой модели	Изображение возрастных типовых и индивидуальных особенностей.
2.8.	Копия рисунков рук и ног	Скелет свободной нижней конечности – ноги.
3 семестр (16 недель).		
3.1.	Вводная лекция	Анатомические термины. Общее понятие о скелете. Состав и функции, структура костей и их классификация.
3.2.	Скелет торса	Пропорции фигуры человека. Опорные точки построения фигуры человека. Система равновесия. Пластика шеи.
3.3.	Экорше торса	Связь мускулатуры шейного отдела с плечевым поясом и торсом.
3.4.	Анатомический рисунок с живой модели	Изображение возрастных типовых и индивидуальных особенностей.
3.5.	Копии рисунков старых мастеров	Изображение возрастных типовых и индивидуальных особенностей.
4 семестр (16 недель).		
4.1.	Вводная лекция	Изучение техник пластического искусства.
4.2.	Экорше Гудона	Изображение возрастных типовых и индивидуальных особенностей.
4.3.	Экорше «Лучник»	Изображение возрастных типовых и индивидуальных особенностей.
4.4.	Малое экорше	Изображение возрастных типовых и индивидуальных особенностей.
4.5.	Анатомический рисунок рук	Изображение возрастных типовых и индивидуальных особенностей.
4.6.	Анатомический рисунок ног	Изображение возрастных типовых и индивидуальных особенностей.
4.7.	Копии рисунков старых мастеров (фигура)	Композиционное решение рисунка; мастерские особенности рисунков; анализ особенностей и техник изображения; анатомический разбор рисунка; компоновка рисунков на листе; анализ характерных приемов при решении пластических задач.

4.2. **Структура и объём видов учебной работы**

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 1 (16 недель).					
1.1	Вводная лекция	4	-	-	4
1.2	Череп	-	18	-	18
1.3	Экорше плечевого пояса	-	10	-	10
1.4	Копии рисунков старых мастеров	-	-	2	2
Семестр 2 (16 недель).					
2.1.	Вводная лекция	4	-	-	4
2.2.	Рука прямая	-	6	-	6
2.3.	Рука согнутая	-	4	-	4
2.4.	Кисть	-	4	-	4
2.5.	Нога прямая	-	6	-	6

2.6	Нога согнутая		4	-	4
2.7.	Анатомический рисунок с живой модели	-	2	-	2
2.8.	Копии рисунков старых мастеров	-	2	2	4
Семестр 3 (16 недель).					
3.1.	Вводная лекция	4		-	4
3.2.	Скелет торса	-	16	-	16
3.3.	Экорше торса	-	12	-	12
3.4.	Анатомический рисунок с живой модели	-	4	-	4
3.5.	Копии рисунков старых мастеров	-	2	2	4
Семестр 4 (16 недель).					
4.1.	Вводная лекция	4	-	-	4
4.2.	Экорше Гудона	-	8	-	8
4.3.	Экорше «Лучник»	-	4	-	4
4.4.	Малое экорше	-	2	-	2
4.5.	Анатомический рисунок рук	-	6	-	6
4.6.	Анатомический рисунок ног	-	6	-	6
4.7.	Копии рисунков старых мастеров (фигура)	-	2	2	4

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Занятия лекционного типа. **Практические работы**. Для проведения лекционных занятий и практических работ используется учебная аудитория «Мастерская пластической анатомии», оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Помещение должно иметь осветительное оборудование с направленным светом и температурный режим 19-22º С.

Специализированное оборудование:

- таблицы с описанием мышц и костей;
- скелет медицинский пластиковый;
- череп большой гипсовый;
- экорше кисти, стопы, руки прямой и согнутой, ноги, торса, фигуры экорше Гудона (в различных движениях);
- демонстраторы пластических поз с выраженной анатомией;
- подиумы различных конструкций.

Для занятий необходим демонстратор пластических поз для постановки (1-4 человека).

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская пластической анатомии;
- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиа-зал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/ -. Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Лысенков, Н. К. Пластическая анатомия: учебник для вузов / Н. К. Лысенков, П. И. Карузин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Авторский учебник). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441993 (дата обращения: 10.10.2020).). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Лысенков, Н. К. Пластическая анатомия: учебник для вузов / Н. К. Лысенков, П. И. Карузин. — Москва: Изд.-во Юрайт, 2019. — 240 с. — (Авторский учебник).

3. Механик, Н. Основы пластической анатомии: репринтное воспроизведение издания 1958г. / Н.Механик. – М.: В Шевчук, 2011. – 260с., ил.

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Анатомия фигуры человека. Краткое пособие для художников. Вып.1: учеб.пособие / В.А.Могилевцев и др. – Санкт-Петербург: Артиндекс, 2015. – 116с., ил.

2. Осинкин, Л.А. Альбом по пластической анатомии человека: учеб.-нагляд. пособие. – 3-е изд., доп. и перераб.[Электронный ресурс] / Л.А. Осинкин, О.Е. Матвеева. – Екатеринбург: Архитектон, 2016. – 66 с. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27229900. — — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц: учебник для вузов / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Авторский учебник). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433235 (дата обращения: 10.10.2020).). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц: учебник для вузов / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Изд.-во Юрайт, 2019. — 267 с.

5. Хейл, Р.Б. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии на примере рисунков великих художников [Текст] / Р.Б. Хейл. – Москва: АСТ:Астрель, 2006. – 271с.:ил.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:

1. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: – Москва: ООО «Научная электронная библиотека», 2000-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/ . Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

3. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
4. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1).

8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Пластическая анатомия» (приложение 2).

Разработчиком дисциплины является старший преподаватель кафедры РЖКиИИ Плеханов А.А.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Пластическая анатомия»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Пластическая анатомия»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Знает: последовательное выполнение пластической задачи любой сложности в учебном или творческом процессе, используя методику построения человеческой фигуры, основные названия костных и мышечных отделов головы, черепа, тела, конечностей человека; методы анализа особенностей и техники изображения, характерных приемов при решении пластических задач, композиционное решение рисунка; способы использования анатомии для реализации задач пластической анатомии.
«хорошо»/ зхачтено	Средний уровень	Студент: Достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Последовательно выполняет пластические задачи любой сложности в учебном или творческом процессе, используя методику построения человеческой фигуры, основные названия костных и мышечных отделов головы, черепа, тела, конечностей человека; в достаточной мере анализирует особенности и техники изображения, характерные приемы при решении пластических задач, композиционное решение рисунка. Правильно использует знания по анатомии для реализации задач пластической анатомии.
«удовлет-ворительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине. Испытывает затруднения в выполнении пластических задач любой сложности в учебном или творческом процессе, неграмотно использует методику построения человеческой фигуры, основные названия костных и мышечных отделов головы, черепа, тела, конечностей человека; плохо анализирует особенности и техники изображения, характерные приемы при решении пластических задач, композиционного решения рисунка.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; Не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; Испытывает большие затруднения в выполнении пластических задач любой сложности в учебном или творческом процессе, неграмотно использует методику построения человеческой фигуры, основные названия костных и мышечных отделов головы, черепа, тела, конечностей человека; плохо анализирует особенности и техники изображения, характерные приемы при решении пластических задач,

		композиционного решения рисунка. Не способен к решению задач на профессиональном уровне по созданию анатомического рисунка

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» /зачтено	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Адекватно выбирает методы и технические приёмы рисования скелета и анатомических слепков строения головы, черепа, тела, конечностей человека. В доступной форме для учащихся излагает задачу по пластической анатомии, на практике показывает ее реализацию и исправление возможной ошибки Использует анатомический рисунок с живой модели, копии рисунков старых мастеров, техники пластического искусства для решения задач пластической анатомии
«хорошо»/ зхачтено	Средний уровень	Студент: Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Правильно выбирает методы и технические приёмы рисования скелета и анатомических слепков строения головы, черепа, тела, конечностей человека. В доступной форме для учащихся излагает задачу по пластической анатомии, на практике показывает ее реализацию и исправление возможной ошибки Грамотно использует анатомический рисунок с живой модели, копии рисунков старых мастеров, техники пластического искусства для решения задач пластической анатомии
«удовлет-ворительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; -в выборе методов и технических приёмов рисования скелета и анатомических слепков строения головы, черепа, тела, конечностей человека. - в изложении задачи по пластической анатомии для учащихся, не всегда правильно показывает ее реализацию и исправление возможной ошибки. - в использовании анатомического рисунка с живой модели, копии рисунков старых мастеров, техники пластического искусства для решения задач пластической анатомии
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не умеет: - использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; - выбирать методы и технические приёмы рисования скелета и анатомических слепков строения головы, черепа, тела, конечностей человека; - использовать анатомический рисунок с живой модели, копии рисунков старых мастеров, техники пластического искусства для решения задач пластической анатомии

3) При оценке навыков

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» /зачтено	Высокий уровень	Студент: Отлично владеет практическими навыками: - владения различными приемами, техниками рисования скелета и

		анатомических слепков строения головы, черепа, тела, конечностей человека и материалы, применяемых при их выполнении; - применения при реализации задач пластической анатомии полученных теоретических знаний в области строения тела человека; - рисования человеческой фигуры в любых положениях, не только с натуры, но и по представлению.
«хорошо»/ зхачтено	Средний уровень	Студент: Уверенно владеет практическими навыками: -владения различными приемами, техниками рисования скелета и анатомических слепков строения головы, черепа, тела, конечностей человека и материалы, применяемых при их выполнении; - применения при реализации задач пластической анатомии полученных теоретических знаний в области строения тела человека; - рисования человеческой фигуры в любых положениях, не только с натуры, но и по представлению.
«удовлет-ворительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Слабо владеет практическими навыками: -владения различными приемами, техниками рисования скелета и анатомических слепков строения головы, черепа, тела, конечностей человека и материалы, применяемых при их выполнении; - применения при реализации задач пластической анатомии полученных теоретических знаний в области строения тела человека; - рисования человеческой фигуры в любых положениях, не только с натуры, но и по представлению
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не владеет практическими навыками: - применения различных приемов, техник рисования скелета и анатомических слепков строения головы, черепа, тела, конечностей человека и материалы; - применения при реализации задач пластической анатомии полученных теоретических знаний в области строения тела человека; - рисования человеческой фигуры в любых положениях, не только с натуры, но и по представлению

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Пластическая анатомия»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Пластическая анатомия»

1. **Контрольные оценочные средства** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Пластическая анатомия».

2. Оценивание результатов обучения.

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Пластическая анатомия» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Пластическая анатомия» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	Критерии оценивания задания:
Череп	1. Анатомически обоснованно показана костная основа головы человека. 2. Изображение изучаемой темы на основе теории пластической анатомии. 3. Последовательное и аккуратное ведение работы. 4. Верная передача пропорций, анатомических образований. 5. Передача сложных плоскостных переходов (от верхней челюсти к скуловой кости, от лобных бугров к темени, бугры мозгового черепа и т.д.).
Экорше плечевого пояса	1. Правильное конструктивное построение плечевого пояса. 2. Верное расположение мышечных масс. 3. Точное определение костной основы и её связь с конструкцией плечевого пояса. 4. Определение характера и формы отдельных пучков мышц. 5. Логичное композиционное решение. 6. Выбор и уверенное владение графическим материалом.
Рука прямая	1. Конструктивное построение общих масс объёма руки. 2. Осознание костной основы руки и верное нахождение пластических точек костей. 3. Правильное расположение отдельных групп мышц сообразно механики их работы. 4. Определение суставов и грамотная в пластическом смысле их трактовка. 5. Светотеневая моделировка объёма мышц сообразно конструктивному построению. 6. Верно найденные «пластические» линии руки («восьмёрки»). 7. Композиция рук в листе.
Рука согнутая	1. Передача особенности строения и механики согнутой руки. 2. Пропорции согнутой руки, их конечное изменение. 3. Правильное нахождение анатомических точек (плечевой кости, головки

	лучевой и локтевой кости). 4. В рисунке костей отображается изменение механики сустава при сгибе. 5. Светотеневая моделировка объёмов в соответствии с конструкцией. 6. Пластическая взаимосвязь объёмов.
Кисть	1. Передача в рисунке особенности лучезапястного сустава в разных ракурсах. 2. Правильное осмысление пластики строения кисти. 3. Осмысление строения сустава в рисунке скелета. 4. Разнообразие и сложность выбранных ракурсов. 5. Пластичность при светотеневой моделировке, правильный отбор деталей.
Нога прямая	1. Передача в рисунке правильной конструкции ноги и пропорций. 2. Взаимосвязь бедра и таза, пластика сочленения. 3. Характер и пластика ноги в целом. 4. Правильное расположение анатомических точек (лобок, вертел, лодыжки, коленная чашечка). 5. Светотеневая моделировка в соответствии с пластикой ноги. 6. Соблюдение композиции в листе.
Нога согнутая	1. Передача в рисунке особенности конструкции согнутой ноги, пропорции. 2. Специфика связи бедра и таза, при сгибании ноги. 3. Правильное сохранение пропорций при характерном движении. 4. . Соблюдение композиции в листе.
Скелет торса	1. Правильное пропорциональное построение объёмов. 2. Нахождение пластических точек плечевого пояса, грудной клетки, таза. 3. Грамотное схематическое осмысление грудной клетки. 4. Расположение объёмов в перспективе и ракурсе. 5. Достаточная светотеневая проработка больших деталей. 6. Проработка небольших деталей (суставы, сочленения, анатомические точки)
Экорше торса	1. Композиционное решение и пропорциональное построение. 2. Расположение мышечных масс сообразно костной основе. 3. Правильные акценты на пластических точках. 4. Верное изменение мышечных масс в зависимости от движения. 5. Светотеневая моделировка основных мышечных масс. 6. Достаточная проработка деталей мышечных объёмов.
Экорше Гудона	1. Пропорциональное построение фигуры. 2. Правильное нахождение точек в соответствии с конструкцией и движением. 3. Расположение основных пластических масс 4. Правильные пластические акценты в фигуре. 5. Светотеневая моделировка деталей и пластических сопряжений. 6. Достаточная светотеневая проработка.
Экорше «Лучник»	1. Композиционное решение (ракурс и его сложность). 2. Пропорции фигуры в движении. 3. Пластическое построение объёмов в движении. 4. Основные анатомические точки. 5. Светотеневая моделировка объёмов. 6. Достаточная в пластическом смысле проработка деталей.
Малое экорше	1. Композиционное решение (ракурс и его сложность). 2. Пропорции фигуры в движении. 3. Пластическое построение объёмов в движении. 4. Основные анатомические точки. 5. Свет-теневая моделировка объёмов. 6. Достаточная в пластическом смысле проработка деталей.
Анатомический рисунок рук, ног	1. Композиционное решение (желательно на основе опыта работы с рисунками «старых» мастеров). 2. Сложность выбранного рисунка и движения. 3. Пропорции фигуры в целом и деталей. 4. Нахождение анатомических точек. 5. Светотеневая моделировка на основе рисунков «старых» мастеров.

	6. Интересный (творческий) подход к выбору бумаги и графических материалов. 7. Акценты в соответствии с композиционным и пластическим движением фигуры в листе.
Копии рисунков старых мастеров (фигура)	1. Выбор тона бумаги и графического материала. 2. Композиция копий в листе(3-5шт), их соразмерность. 3. Понимание пластических особенностей в копируемом рисунке. 4. Верное отображение анатомических особенностей фигуры. 5. Пластика линии и работа штрихом. 6. Правильный отбор необходимых деталей.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по академическому рисунку, предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по пластической анатомии представляются в неоформленном виде. Работы подписаны, указывается:

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Рисунки, выполненные сыпучими материалами (простой карандаш, уголь, сангина, пастель) фиксируются лаком.

6.3. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ОФОРТ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**96**			48	48						
в том числе:											
Лекции	**-**			-	-						
Практические занятия (ПЗ)	**96**			48	48						
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**48**			24	24						
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)				За	Эк						
Общая трудоемкость:											
академических часов	**144**			**72**	**72**						
зачётных единиц	**4**			**2**	**2**						

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины - развитие у обучающихся профессиональных навыков в создании произведений печатной графики

Задачи:

- изучение трех основных техник офорта («Травлёный штрих», «Сухая игла», «Акватинта»).
- формирование технических навыков в искусстве офорта.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина ««Офорт»» относится к обязательной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Офорт», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-6	способностью и готовностью создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей	Композиция
Профессиональные компетенции по видам деятельности		
ПК-1	свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, навыками профессионального применения художественных материалов	Скульптура
ПК-2	способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства	Композиция Скульптура
ПК-10	знание техники безопасности при работе с художественными материалами	Гончарное искусство

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Офорт», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОПК-6	ОПК-6.1 формулирует закономерности создания высокопрофессиональных произведений искусства в различных техниках офорта, значимость произведения произведений живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей
	ОПК-6.2 использует знания техники офорта для создания произведений живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства
	ОПК-6.3 использует различные техники офорта для создания произведений графики
ПК-1	ПК-1.1 формулирует основы и практические особенности в применении техники офорта, правила и приемы, выразительные художественные средства различных графических техник.
	ПК-1.2 применяет техники офорта, выполняет композиции в различных графических техниках и манерах, решая задачи создания художественного образа.
	ПК-1.3 владеет навыками профессионального применения техники офорта,

	технологией изготовления печатной формы
ПК-2	ПК-2.1 формулирует суть понятий: художественный образ, идея, тема, сюжет, мотив в графическом листе, вопросы искусства и содержание формы в графическом произведении.
	ПК-2.2 использует технологические и технические приёмы для создания авторских произведений в области графики
ПК-10	ПК-10.1 формулирует особенности техники и технологии использования художественных материалов, правила техники безопасности при работе с различными художественными материалами по технологиям офорта
	ПК-10.2 использует знание техники безопасности при работе с художественными материалами по технологиям офорта

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
3 семестр (16 недель).		
3.1.	Введение. Предмет «Офорт»	Цели, задачи предмета. Офорт как техника изобразительного искусства. История возникновения. Просмотр репродукций и оттисков. Основные инструменты, оборудование, материалы.
3.2.	Тональная шкала в технике	Способы обработки офортной доски. Основные приемы работы. Правила работы с кислотой.
3.3.	Изображение натюрморта в технике «Травлёный штрих»	Разработка эскиза. Использование в работе натурных зарисовок. Подготовка офортной доски. Усвоение сути техники «Травлёный штрих» и приобретение технических навыков по обработке медной пластины, грунтовке, гравированию, травлению и печати оттисков Выбор натюрморта из рисунков, гризайлей и акварелей студентов. Подготовка офортной доски к работе, перевод рисунка на грунт и гравирование офортной иглой. Травление. Пробные оттиски с офортных досок
4 семестр (16 недель).		
4.1	Техника «Сухая игла»	Техника рисования сухой иглой. Сила тона и сила нажатия гравировальной иглой. Разработка эскиза и подготовка офортной доски.
4.2.	Техника «Акватинта»	Техника «Акватинта». Подготовка эскиза и офортной доски

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 3 (16 недель).					
3.1.	Введение. Предмет «Офорт»	-	4	-	4
3.2.	Тональная шкала в технике	-	14	8	22
3.3.	Изображение натюрморта в технике «Травлёный штрих»	-	30	7	37
Семестр 4 (16 недель).					
4.1.	Техника «Сухая игла»	-	24	6	30
4.2	Техника «Акватинта»	-	24	9	33

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы.

Для проведения практических работ по дисциплине «Офорт» используется учебная аудитория «Мастерская офорта», оснащенная оборудованием и учебно-наглядными

пособиями.

5.2. Перечень основного оборудования, используемого для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Специализированное оборудование: офортный станок для печати оттисков; электроплита для грунтовки офортных досок; стол для обработки металла; специальный шкаф для техники «Акватинта».

Требования к материалам: медь листовая для изготовления офортных досок; набор инструментов для обработки металла (напильники, наждачная бумага, абразивная паста, мел); инструменты для гравирования (офортные иглы для техник «Травленый штрих» и «Сухая игла»).

Наглядные пособия:

- литература по истории и техникам гравюры;
- удачные работы студентов из отдела учебных фондов Академии;
- работы преподавателя дисциплины «Офорт».

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская офорта;
- компьютерные классы академии:
- библиотека (медиа-зал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/. Режим доступа: свободный доступ

7 . Учебно-методическое обеспечение дисциплины)

основная учебная литература:

1. Зорин, Л.Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам: учебное пособие / Л.Н. Зорин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 100 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121163 (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Черемушкин, Г.В. Гравюра: учебное пособие / Г.В. Черемушкин. — Москва: Логос, 2012. — 240 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/124873 (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Чаянов, А. Старая западная гравюра: практическое пособие / А. Чаянов. – Москва: Мосполиграф, 1926. – 87 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228215 (дата обращения: 24.11.2020). – Текст: электронный.

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Звонцов, В. Офорт. Техника. История: учеб. пособие [Текст] / В. Звонцов, В.Шистоко/ - Спб: Аврора, 2004. - 271с.

2. О создании серии офортов. Беседа студентки 6-го курса Марины Коротаевой с Алексеем Писаренко: // Secret Artis. Секреты искусства: науч.-метод. журн. Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. – 2018 - № 4(04). – с.86-90.
3. Суворов, А.Б. Искусство печатной графики в системе современного художественного образования: /А.Б. Суворов // Искусство графики в системе современного художественного образования (Красноярск, 13-14 октября 2016 г.): мат.-лы Всероссийской научно-практ. конференции – Красноярск: ФГБОУ ВО КГХИ, 2016. – С. 58-66. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28106857. —Режим доступа: для авториз. пользователей.
в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:
1. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: – Москва: ООО «Научная электронная библиотека», 2000-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/ Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1).
8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения по дисциплине «Офорт» (приложение 2).

Разработчиком дисциплины является доцент кафедры РЖКиИИ Попов А.Б.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Офорт»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Офорт»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; Знает: принципы создания графических произведений, основные тенденции в современной и классической школе реалистической графики; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины; законы композиции в работе; свойства графических материалов; основные этапы работы, стили, направления в графике; значимость графического произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Формулирует значение графического произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей Знаком с основными принципами создания произведений графического произведения, в современной и классической школе реалистической графики. Испытывает небольшие затруднения в определении основных этапов работы, стилей, направлений в графике.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; Не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; Испытывает затруднения в определении: творческих задач для создания графического образа и разработке плана по их выполнению; основных этапов, эпох, стилей, направлений в графике; значение графического произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; Не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; Испытывает большие затруднения в определении: творческих задач для создания графического образа и разработке плана по их выполнению; основных этапов, стилей, направлений в графике. Не способен к решению задач на профессиональном уровне по созданию графического произведения.

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями.

		Формулирует специфику создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в искусстве офорта; Выявляет: типологию художественно-творческих решений на основе анализа произведений графического искусства, выражает свой художественный замысел средствами графики; способы использования перспективы, композиции, теории и истории мирового искусства и культуры для реализации творческого замысла в произведениях графики. Адекватно выбирает способы, технику, инструменты и материалы, применяемые при выполнении офорта, технологии и техники графических материалов. Передает художественно – творческий замысел графического образа. Применяет законы композиции, рисунка и живописи в работе; средства, техники и технологии изобразительного искусства в области графики. Использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне произведений графики.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Выявляет типологию художественно-творческих решений на основе анализа произведений графического искусства, способы использования перспективы, композиции, теории и истории мирового искусства и культуры для реализации творческого замысла в произведениях графики. Выражает свой художественный замысел средствами графики. Передает художественно – творческий замысел графического образа; чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на достойном профессиональном уровне произведений графики. С небольшими затруднениями применяет средства, техники и технологии изобразительного искусства в области графики; способы, технику, инструменты и материалы при выполнении графических работ; законы композиции, рисунка и живописи.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; - в выявлении типологии художественно-творческих решений на основе анализа произведений графического искусства, - выражает свой художественный замысел средствами графики; - в выборе способов, техники, инструментов и материалов, применяемых при выполнении графических работ; - в передаче художественно – творческого замысла графического образа; чувственно-художественного восприятия окружающей действительности, образного мышления для последующего создания на профессиональном уровне произведений графики. - в применении средств, техники и технологии изобразительного искусства в области графики; способов, техники, инструментов и графических материалов; законов композиции, рисунка и живописи в работе.
«неудовлет-ворительно» /	Минималь-ный уровень	Студент не умеет: - выявлять типологию художественно-творческих решений на

не зачтено	не достигнут	основе анализа произведений графического искусства, выражает свой художественный замысел средствами графики; способы использования перспективы, рисунка и живописи, теории и истории мирового искусства и культуры для реализации творческого замысла в произведениях скульптуры; - передавать художественно – творческий замысел графического образа; чувственно-художественное восприятие окружающей действительности - выбирать способы, технику, инструменты и материалы, применяемые при выполнении офорта, технологии и техники графических материалов; - использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определений; законы композиции, рисунка и живописи в работе; средств, техники и технологии изобразительного искусства в области графики.

3) При оценке навыков

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: Отлично владеет практическими навыками применения теоретических знаний в области основных понятий школы реалистической графики, теории и истории мирового искусства и культуры при создании графических произведений; различных графических материалов и техник; Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи создания графического произведения, может его модифицировать при изменении условий задачи.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Уверенно владеет практическими навыками: -применения теоретических знаний в области основных понятий школы реалистической графики, теории и истории мирового искусства и культуры при создании графических произведений; Не убедительно выражает свой художественный замысел графическими средствами и образами в графике. Хорошо ориентируется в предложенном решении творческой задачи создания графического произведения, испытывает затруднения при изменении условий задачи.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Слабо владеет практическими навыками: -применения теоретических знаний в области основных понятий школы реалистической графики, теории и истории мирового искусства и культуры при создании графических произведений; различных графических материалов и техник; Затрудняется в выборе композиционного решения при создании графического произведения, в воплощении своего художественного замысла графическими средствами и образами в графике. Слабо ориентируется в предложенном решении творческой задачи создания графического произведения, испытывает затруднения при изменении условий задачи.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не владеет практическими навыками: применения теоретических знаний в области основных понятий школы реалистической графики, теории и истории мирового искусства и культуры при создании графических произведений; различных графических материалов и техник; в выборе композиционного решения при создании графического произведения, в воплощении своего

		художественного замысла графическими средствами и образами в графике. Не ориентируется в предложенном решении творческой задачи создания графического произведения, может его модифицировать при изменении условий задачи.

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Офорт»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Офорт»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Офорт».

2. Оценивание результатов обучения.

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Офорт» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Офорт» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Изображение натюрморта в технике «Травлёный штрих»	1. Обработка металлической пластины: 1.1 шлифовка; 1.2 нанесение грунта; 1.3 нанесение штрихов; 1.4 овладение навыкам травления в кислоте. 2.Натюрморт в технике «Травлёный штрих»: 2.2 грамотная компоновка; 2.2 светотень изображена; 2.3 фактура поверхности предметов при работе офортной иглой 3. Эстетическая и художественная выразительность офорта.
Техника «Суха игла»	1. Обработка металлической пластины 2. Владение офортными инструментами для создания изображения: игла, гладилка, шабер
Техника «Акватинта»	1. Обработка металлической пластины 2.Компоновка пейзажного мотива и разложение его на несколько тонов от белого до чёрного. 3. Владение офортными инструментами и материалам

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по дисциплине «Офорт», предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;

- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы в технике офорт представляются в неоформленном виде. Работы подписаны**,** указывается:

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

СКУЛЬПТУРА

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ак. часов).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**192**			96	96						
в том числе:											
Лекции	**2**			2	-						
Практические занятия (ПЗ)	**190**			94	96						
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**24**			12	12						
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)				ЗО	За						
Общая трудоемкость:											
академических часов	**216**			**108**	**108**						
зачётных единиц	**6**			**3**	**3**						

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины - развитие у обучающихся профессиональных навыков в создании скульптурных произведений малой и средней пластики

Задачи:

- ознакомление студентов со спецификой искусства скульптуры, с основными законами пластики;
- приобретение навыков выражения творческой идеи в пластическом воплощении, реалистического изображения окружающего мира на примере анималистической скульптуры;
- освоение академического метода пластического моделирования объектов, владение профессиональными навыками передачи объема;

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Скульптура» относится к обязательной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Скульптура», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-6	способностью и готовностью создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей	Композиция
ОПК-7	способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении	Академический рисунок Акварельная живопись Технология Пластическая анатомия
ОПК-13	способностью и готовностью проектировать монументально-декоративное оформление архитектурных объектов	-
Профессиональные компетенции по видам деятельности		
ПК-1	свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, навыками профессионального применения художественных материалов	Офорт
ПК-2	способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства	Композиция Офорт
ПК-3	способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства	Академический рисунок Акварельная живопись Композиция Пластическая анатомия
ПК-4	способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и	Композиция Пластическая

	истории мирового искусства и культуры	анатомия

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Скульптура», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОПК-6	ОПК-6.1 формулирует законы композиции, перспективы и пластической анатомии в работе; закономерности построения художественного произведения в монументальном искусстве, свойства скульптурных материалов; основные этапы, эпохи, стили, направления, орнаменты в скульптуре, значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей
	ОПК-6.2 выявляет типологию художественно-творческих решений на основе анализа произведений монументального искусства, выражает свой художественный замысел средствами скульптуры
	ОПК-6.3 использует законы композиции, перспективы и пластической анатомии, обработки поверхность скульптурного произведения в работе; различные художественные материалы, соблюдает технологические процессы
ОПК--7	ОПК-7.1 формулирует творческие задачи для создания скульптурного образа и разрабатывает план по их выполнению
	ОПК-7.2 адекватно выбирает способы, технику, инструменты и материалы, применяемые при выполнении скульптур, технологии и техники скульптурных материалов.
	ОПК-7.3. использует различные приемы, способы, технологии и техники скульптурных материалов, технологию создания произведений скульптуры, технологию создания пластических форм в их пространственном расположении.
ОПК-13	ОПК-13.1 формулирует принципы проектирования произведений скульптуры, основные тенденции в современной и классической архитектуре
	ОПК-13.2 передает художественно – творческий замысел скульптурного образа в интерьере/экстерьере архитектурного объекта
	ОПК-13.3. использует различные средства выражения для создания композиционных ансамблей архитектуры и монументального искусства, размещения скульптуры в архитектурном объекте
ПК-1	ПК-1.1 формулирует свойства скульптурных материалов; основные этапы, эпохи, стили, направления, орнаменты в скульптуре
	ПК-1.2 применяет законы композиции, перспективы и пластической анатомии в работе, средства, техники и технологии изобразительного искусства в области скульптуры
	ПК-1.3 работает с малыми формами, геометрическими телами, с пластическим материалом; использует технологию создания пластических форм в их пространственном расположении, технологию создания произведений скульптуры; различные скульптурные материалы и техники
ПК-2	ПК-2.1 формулирует специфику создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в скульптурных формах
	ПК-2.2 использует технологические и технические приёмы для создания авторских произведений скульптурных форм
	ПК-2.3 применяет различные материалы декоративно-прикладного искусства при создании авторских произведений
ПК-3	ПК-3.1 наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения скульптуры
	ПК-3.2 использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне произведений скульптуры
	3.3. выражает свой художественный замысел пластическими средствами, формами и образами в скульптуре
ПК-4	ПК-4.1. выявляет способы использования перспективы, анатомии, теории и

	истории мирового искусства и культуры для реализации творческого замысла в произведениях скульптуры
	ПК-4.2. применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры при создании скульптурного произведения

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
3 семестр (16 недель).		
3.1	Введение. Техника безопасности. Изображение объектов предметного мира.	Основные подходы в создании скульптур реалистического направления. История возникновения жанра анималистической скульптуры. Техника безопасности при выполнении работ. Инструмент, оборудование, материалы, используемые при создании скульптурных произведений. Виды скульптуры, скульптурные формы. Процессы выполнения скульптурных работ. Правила приготовления глины, пластилина, приготовления каркасов и их конструкции
3.2	Создание скульптурной композиции "Лев"	Разработка эскиза. Изготовление каркаса. Набор массы в пластилине. Разбор основных скульптурных объемов. Нахождение основных линейных пропорций. Анатомии льва. Биомеханика крупного хищника семейства кошачьих в статике и динамике. Создание окончательного и целостного художественного произведения.
3.3	Создание художественной композиции "Собака"	Разработка эскиза. Изготовление каркаса. Набор массы в пластилине. Разбор основных скульптурных объемов. Нахождение основных линейных пропорций. Анатомии собак различных пород. Биомеханика представителя семейства собачьих в статике и динамике. Создание окончательного и целостного художественного произведения.
3.4	Создание скульптурной композиции "Лошадь"	Разработка эскиза. Изготовление каркаса. Набор массы в пластилине. Разбор основных скульптурных объемов. Нахождение основных линейных пропорций. Анатомия крупных копытных. Биомеханика представителей копытных в статике и динамике.
4 семестр (16 недель).		
4.1	Продолжение создания скульптурной композиции "Лошадь"	Создание окончательного и целостного художественного произведения.
4.2	Создание двух - фигурной скульптурной композиции	Разработка эскиза. Изготовление каркаса. Набор массы в пластилине. Разбор основных скульптурных объемов. Нахождение основных линейных пропорций. Анатомия Решение двух фигурной композиции в пространстве. Анатомия, изображаемых в данной композиции животных. Пластика выбранных животных в статике и динамике. Создание окончательного и целостного художественного произведения.
4.3	Создание скульптурной композиции "Медведь"	Разработка эскиза. Изготовление каркаса. Набор массы в пластилине. Разбор основных скульптурных объемов. Нахождение основных линейных пропорций. Анатомия медведя, его биомеханика в статике и динамике. Создание окончательного и целостного художественного произведения.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№	Наименование раздела (темы)	Лекции	Практические	СРС	Всего

п/п	дисциплины		занятия / семинары		
Семестр 3 (16 недель).					
3.1	Введение. Техника безопасности. Изображение объектов предметного мира	2	2	-	4
3.2	Создание скульптурной композиции "Лев"	-	32	4	36
3.3	Создание скульптурной композиции "Собака"	-	36	2	38
3.4	Создание скульптурной композиции "Лошадь"	-	24	2	26
Семестр 4 (16 недель).					
4.1	Продолжение создания скульптурной композиции "Лошадь"	-	12	3	15
4.2	Создание скульптурной двух-фигурной композиции	-	44	3	47
4.3	Создание скульптурной композиции "Медведь"	-	40	2	42

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. **Занятия лекционного типа**. **Практические работы**.

Для проведения лекционных занятий и практических работ по дисциплине «Скульптура» используется учебная аудитория «Мастерская скульптуры», оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа проектором, наглядные пособия (материалы методического фонда иллюстративный материал, образцы студенческих репродукций), аудиовизуальные средства: слайды, презентации.

2. Специализированная мастерская для занятий по скульптуре.

Специализированное оборудование: скульптурный станок на каждого учащегося; электрочайник; тиски; стеллажи для работ; кусачки, бокорезы, плоскогубцы, шуруповерт, электропила; скульптурные стеки.

Наглядные пособия:

- литература по истории анималистики и анатомии животных;
- работы студентов из отдела учебных фондов Академии;
- работы преподавателя дисциплины «Скульптура».

5.3 Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская скульптуры;
- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиа-зал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/. Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Каратайева, Н.Ф. Академическая скульптура: учеб. пособие / Н.Ф. Каратайева ; Мин.-во обр. и науки РФ, Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. - 57 с.: ил. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499506 (14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Карпова, Е.В. Скульптура в России: Неизвестное наследие. XVIII - начало XX века / Е.В. Карпова. - Санкт-Петербург: ЛИК, 2015. - 560с.,ил.,цв.ил. — Текст : электронный //ART-библиотека : [сайт]. — URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=429561 (дата обращения: 08.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Рыбинская, Т.А. Технологии пластического моделирования и колористических решений проектируемых изделий: учеб. пособие / Т.А. Рыбинская. — Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2016. — 167 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114440 (дата обращения: 08.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Карслян, С.О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы: учеб. пособие / С.О. Карслян. — Самара: АСИ СамГТУ, 2013. — 60 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93761 (дата обращения: 08.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Чаговец, Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура: учебное пособие / Т. П. Чаговец. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 176 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134052 (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Александров, Е.Л. Античное искусство: Архитектура, живопись, скульптура, прикладное искусство: учеб. пособие / Е.Л. Александров. – Калуга: «Эйдос», 2010. – 120 с. — Текст : электронный // Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: [сайт]. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23878062. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Ватагин, В.А. Образ животного в искусстве [Текст] / В.А. Ватагин. – Москва: ЗАО «Сварог и К», 2004. – 303с.

3. Гуменюк, А.Н. Искусствоведение: морфология пластических искусств / А.Н. Гуменюк, Л.В. Чуйко; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 135 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493328 (дата обращения: 15.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

4. Лантери, Эдуард (1848-1917). Лепка [Текст] / Э. Лантери. - Москва: Изд-во В. Шевчук, 2013. - 330, [5] с.: ил.
5. Каратайева, Н.Ф. Декоративная мелкая пластика. Лепка головы человека: учебное пособие / Н.Ф. Каратайева. - Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. - 54с. — Текст: электронный //ART-библиотека : [сайт]. — URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book_view&book_id=499508 (дата обращения: 08.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Ню: живопись, скульптура, история: научно-популярное издание / М. Шахов. - Москва: Белый город, 2010. - 266с. — (Классика мирового искусства). — Текст: электронный //ART-библиотека: [сайт]. — URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=441522 (дата обращения: 08.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Рыбинская, Т.А. Технологии пластического моделирования и колористических решений проектируемых изделий: учеб. пособие / Т.А. Рыбинская. — Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2016. — 167 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114440 (дата обращения: 08.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:

1. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: – Москва: ООО «Научная электронная библиотека», 2000-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
3. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
4. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Скульптура» (приложение 1).

8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Скульптура» (приложение 2).

Разработчиком дисциплины является старший преподаватель кафедры РЖКиИИ
Кривцов С.Л.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ
Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Скульптура»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Скульптура»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; Формулирует принципы создания скульптурных произведений, основные тенденции в современной и классической школе реалистической скульптуры; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины; законы композиции, пластической анатомии в работе; свойства скульптурных материалов; основные этапы работы, стили, направления в скульптуре; значимость скульптурного произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Формулирует значение скульптурного произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей, основные принципы создания произведений скульптурного произведения в современной и классической школе реалистической скульптуры. Испытывает небольшие затруднения в определении основных этапов работы, стилей, направлений в скульптуре.
«удовлетворительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; Испытывает затруднения в определении: теоретических концепций по дисциплине; творческих задач для создания скульптурного образа и разработке плана по их выполнению; основных этапов, эпох, стилей, направлений в скульптуре; значение скульптурного произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей.
«неудовлетворительно» / не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	Студент: Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; Не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; Не может определить творческие задачи для создания скульптурного образа и разработки плана по их выполнению; основные этапы, стили, направления в скульптуре. Не способен к решению задач на профессиональном уровне по созданию скульптурного произведения.

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Выявляет: типологию художественно-творческих решений на

		основе анализа произведений монументального искусства, выражает свой художественный замысел средствами скульптуры; способы использования перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры для реализации творческого замысла в произведениях скульптуры. Адекватно выбирает способы, технику, инструменты и материалы, применяемые при выполнении скульптур, технологии и техники скульптурных материалов. Передает художественно – творческий замысел скульптурного образа в интерьере/экстерьере архитектурного объекта. Использует законы композиции, знания пластической анатомии в работе; средства, техники и технологии изобразительного искусства в области скульптуры. Использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне произведений скульптуры.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Выявляет типологию художественно-творческих решений на основе анализа произведений монументального искусства, способы использования перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры для реализации творческого замысла в произведениях скульптуры. Выражает свой художественный замысел средствами скульптуры. Передает художественно – творческий замысел скульптурного образа в интерьере/экстерьере архитектурного объекта; чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на достойном профессиональном уровне произведений скульптуры. С небольшими затруднениями использует средства, техники и технологии изобразительного искусства в области скульптуры; способы, технику, инструменты и материалы при выполнении скульптурных работ; законы композиции, знания в области пластической анатомии.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; - в выявлении типологии художественно-творческих решений на основе анализа произведений монументального искусства, - в выражении своего художественного замысла средствами скульптуры; - в выборе способов, техники, инструментов и материалов, применяемых при выполнении скульптурных работ; - в передаче художественно – творческого замысла скульптурного образа в интерьере/экстерьере архитектурного объекта; чувственно-художественного восприятия окружающей действительности, образного мышления для последующего создания на профессиональном уровне произведений скульптуры. - в использовании средств, техники и технологии изобразительного искусства в области скульптуры; способов, техники, инструментов и скульптурных материалов при выполнении скульптур; законов композиции, пластической анатомии в работе.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не умеет: - выявлять типологию художественно-творческих решений на основе анализа произведений монументального искусства, выражает свой художественный замысел средствами скульптуры; способы использования перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры для реализации творческого

		замысла в произведениях скульптуры; - передавать художественно – творческий замысел скульптурного образа в интерьере/экстерьере архитектурного объекта; чувственно-художественное восприятие окружающей действительности - выбирать способы, технику, инструменты и материалы, применяемые при выполнении скульптур, технологии и техники скульптурных материалов; - использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определений; законы композиции, перспективы и пластической анатомии в работе; средств, техники и технологии изобразительного искусства в области скульптуры.

3) При оценке навыков

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками: Применяет теоретические знания в области основных понятий школы реалистической скульптуры, пластической анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры при создании скульптурных произведений; технологии создания пластических форм в их пространственном расположении, технологии создания произведений скульптуры; различных скульптурных материалов и техник; Работает с малыми формами, геометрическими телами, с пластическим материалом. Свободно решает творческие задачи создания скульптурного произведения, может его модифицировать при изменении условий задачи.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками: Применяет теоретические знания в области основных понятий школы реалистической скульптуры, пластической анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры при создании скульптурных произведений; технологии создания пластических форм в их пространственном расположении, технологии создания произведений скульптуры; различных скульптурных материалов и техник; Работает с малыми формами, геометрическими телами, с пластическим материалом. Не убедительно выражает: - свой художественный замысел пластическими средствами, формами и образами в скульптуре; Хорошо решает творческие задачи создания скульптурного произведения, может его модифицировать при изменении условий задачи.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками: - в применении теоретических знаний в области основных понятий школы реалистической скульптуры, пластической анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры при создании скульптурных произведений; применения технологии создания пластических форм в их пространственном расположении, технологии создания произведений скульптуры; различных скульптурных материалов и техник; - в работе с малыми формами, геометрическими телами, с пластическим материалом. Затрудняется в выборе композиционного решения при создании скульптурного произведения, в воплощении своего художественного замысла пластическими средствами, формами и образами в скульптуре. Испытывает большие затруднения в решении творческих задач

		создания скульптурного произведения, не может его модифицировать при изменении условий задачи.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками: Не применяет теоретических знаний в области основных понятий школы реалистической скульптуры, пластической анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры при создании скульптурных произведений; технологии создания пластических форм в их пространственном расположении, технологии создания произведений скульптуры; различных скульптурных материалов и техник; Не работает с малыми формами, геометрическими телами, с пластическим материалом. Не ориентируется в предложенном решении творческой задачи создания скульптурного произведения, не может его модифицировать при изменении условий задачи.

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины «Скульптура»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Скульптура»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Скульптура».

2. Оценивание результатов обучения.

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Скульптура» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Скульптура» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	**Критерии оценивания задания**
Создание скульптурной композиции "Лев"	1. Раскрытие художественного замысла на стадии эскиза. 2. Расположение фигуры в пространстве с учетом динамики, либо статичности композиции. 3. Изготовление каркаса под скульптуру на деревянном основании из проволоки. Соответствие основных линейных пропорций изображаемого животного композиции. 4. Прокладка каркаса пластилином. Набор массы с учетом постепенного формирования основных скульптурных объёмов. 5. Разбор и пролепка фигуры с позиции пластической анатомии изображаемого животного. 6. Работа над детализацией головы, туловища и конечностей. 7. Проработка поверхности скульптурных объемов. Решения фактур. 8. Художественное решение скульптурного плинта, как неотъемлемой части композиции. 9. Создание целостного художественного образа произведения.
Создание скульптурной композиции "Собака"	1. Раскрытие художественного замысла на стадии эскиза. 2. Расположение фигуры в пространстве с учетом динамики, либо статичности композиции. 3. Изготовления каркаса под скульптуру на деревянном основании из проволоки. Соответствие основных линейных пропорций изображаемого животного композиции. 4. Прокладка каркаса пластилином. Набор массы с учетом постепенного формирования основных скульптурных объёмов. 5. Разбор и пролепка фигуры с позиции пластической анатомии изображаемого животного. 6. Работа над детализацией головы, туловища и конечностей. 7. Проработка поверхности скульптурных объемов. Решения фактур. 8. Художественное решение скульптурного плинта, как неотъемлемой части

	композиции. 9. Создание целостного художественного образа произведения.
Создание скульптурной композиции "Лошадь"	1. Раскрытие художественного замысла на стадии эскиза. 2. Расположение фигуры в пространстве с учетом динамики, либо статичности композиции. 3. Изготовления каркаса под скульптуру на деревянном основании из проволоки. Соответствие основных линейных пропорций изображаемого животного композиции. 4. Прокладка каркаса пластилином. Набор массы с учетом постепенного формирования основных скульптурных объёмов. 5. Разбор и пролепка фигуры с позиции пластической анатомии изображаемого животного. 6. Работа над детализацией головы, туловища и конечностей. 7. Проработка поверхности скульптурных объемов. Решения фактур 8. Художественное решение скульптурного плинта, как неотъемлемой части композиции. 9. Создание целостного художественного образа произведения.
Создание скульптурной двух-фигурной композиции	1. Разработка эскиза на бумаге. 2. Создание фор эскиза в пластилине. 3. Использование в работе графических зарисовок. 4. Компоновка в пространстве сюжета. 5. Создание каркаса под двух-фигурную композицию из проволоки на деревянном основании. 6. Соблюдение линейных пропорций, соотношений фигур между собой по размеру и размещения их в композиционном пространстве. 7. Параллельная прокладка каркасов обеих фигур и набор массы с формированием скульптурных объёмов, увязанных между собой общей композицией. 8. Разбор и пролепка каждой из фигур с учетом особенностей пластической анатомии и строения каждой. 9. Работа над детализацией, рельефом и фактурой поверхности. 10. Художественное оформление плинта скульптуры, проработка (при необходимости обусловленной творческим решением) деталей в нем: часть пейзажа, дерево, вода и т.п. 11. Создание окончательного и целостного художественного произведения.
Создание скульптурной композиции "Медведь"	1. Раскрытие художественного замысла на стадии эскиза. 2. Расположение фигуры в пространстве с учетом динамики, либо статичности композиции. 3. Изготовления каркаса под скульптуру на деревянном основании из проволоки. 4. Прокладка каркаса пластилином, формирования основных скульптурных объёмов. 5. Нахождение основных линейных пропорций. 6. Разбор и пролепка фигуры с позиции пластической анатомии изображаемого животного. 7. Работа над детализацией головы, туловища и конечностей. 8. Проработка поверхности скульптурных объемов. Решения фактур 9. Художественное решение скульптурного плинта 10. Создание целостного художественного образа произведения.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по скульптуре, предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные

работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по скульптуре представляются в оформленном виде, указывается:

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- материал.

6.2. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ак. часов).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**А**
Аудиторные занятия	**256**					128	128				
в том числе:											
Лекции	-					-	-				
Практические занятия (ПЗ)	**256**					128	128				
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**32**					16	16				
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗО /За)						Эк	Эк				
Общая трудоемкость:											
академических часов	**288**					**144**	**144**				
зачётных единиц	**8**					**4**	**4**				

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Масляная живопись» - способствовать приобретению студентами практических навыков писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности масляными красками.

Задачи:

- формирование умений работать живописными материалами с использованием различных технологических приёмов;
- формирование у студента умений решать творческие задачи;
- формирование умений определять локальный цвет, передавать колорит композиции, гамму, владеть навыками передачи объёма, пространства, рефлекса, блика;
- формирование умений строить обобщённую композицию на основе предварительных этюдов;
- формирование умений применять стили монументальной росписи, создавая единый композиционный ансамбль в архитектурном пространстве средствами масляной живописи;
- формирование умений методически правильно вести работу над этюдом, натюрмортом, портретом, пейзажем, станковой композицией;
- способствовать приобретению навыков работы в технике масляной живописи и демонстрировать её.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Масляная живопись» относится к обязательной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Масляная живопись», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-7	способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении	Академический рисунок Акварельная живопись Технология Скульптура Пластическая анатомия Гончарное искусство Творческая практика
Профессиональные компетенции по видам деятельности		
ПК-2	способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства	Композиция Офорт Скульптура Пастель Творческая практика
ПК-9	способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания	Композиция Творческая практика

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины ««Масляная живопись», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОПК-7	ОПК-7.1 формулирует творческие задачи и разрабатывает план по их выполнению; методы и технические приёмы масляной живописи
	ОПК-7.2 выбирает методы и технические приёмы масляной живописи
	ОПК-7.3. использует различные приемы, техники, технический инструментарий для выполнения работы в технике масляной живописи
ПК-2	ПК-2.1 формулирует специфику создания на высоком профессиональном уровне

	авторских произведений масляной живописи
	ПК-2.2 использует законы композиции, академического рисунка, пластической анатомии, художественные материалы для создания авторских произведений масляной живописи
	ПК-2.3 применяет различные материалы масляной живописи при создании авторских произведений
ПК-9	ПК-9.1 формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел для последующего его воплощения в создании образного художественного произведения в технике масляной живописи
	ПК-9.2 аргументировано излагает идею авторского произведения масляной живописи и процесс его создания

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
5 семестр (16 недель).		
5.1.	Введение. Техника живописи – инструмент искусства.	Вводный инструктаж по технике безопасности. Последовательность ведения живописной работы, рабочее место. Масляные краски, техники и приёмы масляной живописи. Основы смешивания. Инструменты масляной живописи. Краски, разбавители, кисти, основы для масляной живописи. Начало работы над картиной – компоновка, эскиз, рисунок.
5.2.	Передача материальности в натюрморте. Этюд простого натюрморта.	Художественные материалы для занятий масляной живописью. Работа масляными красками – прозрачными (подмалевок). Тёплый и холодный колорит. Светотень, объём. Композиция. Техника алла-прима. Работа мастихином. Техника масляной живописи. Компоновка и эскиз на картоне для натюрморта «Дары осени» (фрукты, овощи, и т.д.). Нанесение на холст тонового подмалевка в гризайли.
5.3.	Тематический натюрморт из предметов разных форм и фактур.	Свойства живописных материалов, их возможностей и эстетические качества. Натюрморт «Атрибуты искусств» (Книги, музыкальные инструменты и т.д). Использование различных техник (лессировка, алла-прима). Секреты и тайны мастеров. Особенности композиционного решения. Основные этапы работы: композиция, построение, подмалёвок, передача объёма цветом, передача материальности, выделение композиционного центра.
6 семестр (16 недель).		
6.1.	Этюд головы (гризайль).	Особенности лепки формы головы, тональное решение работы. Корпусность и прозрачность. Секреты и тайны мастеров. Основные этапы работы.
6.2	Этюды голов в цвете	Художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя. Символизм цвета. Цветовые отношения в условиях воздушнопространственной среды и передача средствами масляной живописи. Секреты и тайны мастеров. Этапы выполнения работы.
6.3	Портрет с руками	Секреты и тайны мастеров. Портрет, как жанр изобразительного искусства. Художественный образ. Творческий замысел. Документальный портрет. Средства художественной выразительности. Формат и размеры. Точка зрения. Натура в разработке сюжета. Законченность произведения. Выполнение портрета с натуры. Материалы: холст (картон), масло. Основные этапы работы: наброски с натуры; зарисовки натуры (карандаш, масло) этюд; предварительный рисунок на подготовительном картоне с переводом рисунка на холст. Подмалёвок в гризайли. Цветовое решение цвета. Понятие локального цвета. Единство образного и художественного решения.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 5 (16 недель).					
5.1.	Введение. Техника живописи – инструмент искусства.	-	6	-	6
5.2.	Передача материальности в натюрморте. Этюд простого натюрморта.	-	50	4	54
5.3.	Тематический натюрморт из предметов разных форм и фактур.	-	72	3	75
Семестр 6 (16 недель).					
6.1.	Этюд голов (гризайль)	-	30	-	30
6.2	Этюды голов в цвете	-	38	7	45
6.3	Портрет с руками	-	60	-	60

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы. Для проведения практических работ используются учебные аудитории «Мастерская масляной живописи», оснащенные оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Перечень основного оборудования, используемого для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Необходимое оборудование для проведения занятий: мольберты для живописи, подиумы, подставки для постановок; методический фонд.

Для занятий необходим демонстратор пластических поз для постановки (1-4 человека).

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются: мастерская масляной живописи; компьютерные классы академии: библиотека (медиа-зал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/. Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература:

1. Гренберг, Ю.И. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи : учебное пособие / Ю.И. Гренберг, С.А. Писарева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 192 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110830 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Могилевцев, В.А. Основы живописи: учеб. пособие [Текст] / В.А. Могилевцев, [2-е изд.] – Спб.: Изд.-во 4art, 2014. – 72с.:ил.

3. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455861 (дата обращения: 09.10.2020).). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Виннер, А.В. Материалы масляной живописи / А.В. Виннер; общ. ред. И.Э. Грабарь. – Москва: Искусство, 1950. – 512 с. – Текст: электронный. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438576 (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Шамагин, Л.М. Масляная живопись (сведения о материалах и технике) / Л.М. Шамагин; ред. Г.Б. Смирнов. – Л. : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1963. – 32 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220830 (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный.
б) дополнительная литература: библиографический список:
1. Манин, Ю. А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов : учебное пособие / Ю. А. Манин. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 265 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/73839 (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей
2. Фейнберг, Л. Е. Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие / Л. Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 368 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129099 (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Чаговец, Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура: учебное пособие / Т. П. Чаговец. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 176 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134052 (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:
1. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
2. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академи
3. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1).

8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Масляная живопись» (приложение 2).

Разработчиками дисциплины являются: преподаватель кафедры РЖКиИИ Ведерников Б.А., преподаватель кафедры РЖКиИИ Дорошенко А.А., старший преподаватель кафедры РЖКиИИ Рябинский П.Е.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Масляная живопись»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Масляная живопись»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) **При оценке знаний**

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично»	Высокий уровень	Студент Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Формулирует свойства живописных материалов, их возможности и технические качества; творческие задачи и разрабатывает план по их выполнению; композицию; последовательность ведения живописной работы; основные этапы работы: рисунок, выделение композиционного центра, подмалёвок, передача объёма цветом, материальности, создание колорита. Аргументировано излагает идею авторского произведения масляной живописи и процесс его создания
«хорошо»	Средний уровень	Студент: Хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Формулирует свойства живописных материалов, их возможности и технические качества; творческие задачи и разрабатывает план по их выполнению; композицию; последовательность ведения живописной работы; основные этапы работы: рисунок, выделение композиционного центра, подмалёвок, передача объёма цветом, материальности, создание колорита. Испытывает небольшие затруднения в последовательности ведения живописной работы.
«удовлетво-рительно»	Низкий уровень	Студент: Слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Испытывает затруднения в формулировании свойств живописных материалов, их возможностей и технических качеств; творческих задач; композиции; последовательности ведения живописной работы; основных этапов работы: рисунка, выделения композиционного центра, подмалёвка, передачи объёма цветом, материальности, создания колорита.
«неудовлет-ворительно»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине. Не формулирует свойства живописных материалов, их возможности и технические качества; творческие задачи и разрабатывает план по их выполнению; композицию; последовательность ведения живописной работы; основные этапы работы: рисунок, выделение композиционного центра, подмалёвок, передача объёма цветом, материальности, создание колорита.

2) При оценке умений

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично»	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины

		и их определениями. Формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел, аргументировано излагает идею авторского произведения масляной живописи и процесс его создания. Решает творческие задачи при создании образного художественного произведения в технике масляной живописи Знает и применяет особенности композиционного решения, выбирает адекватные методы, технические приёмы масляной живописи.
«хорошо»	Средний уровень	Студент: Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел, аргументировано излагает идею авторского произведения масляной живописи и процесс его создания. Решает творческие задачи при создании образного художественного произведения в технике масляной живописи Знает и применяет особенности композиционного решения, выбирает адекватные методы, технические приёмы масляной живописи Испытывает незначительные затруднения при создании авторского произведения в технике масляной живописи.
«удовлетво-рительно»	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; -в определении творческих задач при создании работы масляной живописи и в разработке плана по их выполнению; в выборе композиционного решения, методов и технических приёмов масляной живописи.
«неудовлет-ворительно»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент Не владеет понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Не отражает изобразительными средствами свой творческий замысел; Не решает творческие задачи при создании образного художественного произведения в технике масляной живописи.

3) При оценке навыков

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично»	Высокий уровень	Студент: Отлично владеет практическими навыками в области композиции, академического рисунка, пластической анатомии. Использует различные приемы, техники масляной живописи для создания авторских произведений масляной живописи; Свободно применяет в работе различные краски, разбавители, кисти, основы для масляной живописи.
«хорошо»	Средний уровень	Студент: Хорошо владеет практическими навыками в области композиции, академического рисунка, пластической анатомии. Использует различные приемы, техники масляной живописи для создания авторских произведений масляной живописи; Свободно применяет в работе различные краски, разбавители, кисти, основы для масляной живописи.
«удовлетво-рительно»	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками в использовании различных приемов, техники масляной живописи для создания авторских произведений масляной живописи.
«неудовлет-ворительно»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками в области композиции, академического рисунка, пластической анатомии. Не умеет использовать различные приемы, техники масляной живописи для создания авторских произведений масляной живописи; различные краски, разбавители, кисти, основы для масляной живописи.

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Масляная живопись»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Масляная живопись»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Масляная живопись».

2. Оценивание результатов обучения.

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Масляная живопись» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Масляная живопись» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Собеседование по технике живописи, как инструменте искусства	1. Владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу. 2. Четкая структура ответа.
Передача материальности в натюрморте. Этюд простого натюрморта	1. Грамотный выбор формата 2. Композиционное расположение предметов натюрморта в выбранном формате при соблюдении главного и второстепенного. 3. Верность подготовительного рисунка. 4. Верность тонального решения. 5. Верность цветового решения.
Выполнение тематического натюрморта из предметов разных форм и фактур.	1. Грамотный выбор формата. 2. Композиционное расположение предметов натюрморта в выбранном формате при соблюдении главного и второстепенного. 3. Раскрытие технологических возможностей масляной живописи. 4. Умение поэтапно вести длительную работу. 5. Точность тонального решения, точность цветового решения. 6. Передача материальности и пространственного расположения предметов во взаимосвязи. 7. Грамотная расстановка акцентов при завершении работы.
Выполнение этюда головы (гризайль)	1. Грамотный выбор формата. 2. Композиционное решение. 3. Грамотность и пропорциональная верность подготовительного рисунка с учетом анатомических особенностей модели. 4. Раскрытие технологических возможностей масляной живописи. 5. Умение поэтапно вести длительную работу. 6. Точность тонального решения. 7. Передача материальности и пространственного решения. 8. Грамотная расстановка акцентов при завершении работы.
Выполнение этюда головы (в цвете)	1. Грамотный выбор формата. 2. Композиционное решение.

	3. Грамотность и пропорциональная верность подготовительного рисунка с учетом анатомических особенностей модели. 4. Раскрытие технологических возможностей масляной живописи. 5. Умение поэтапно вести длительную работу. 6. Точность тонального решения. 7. Передача материальности и пространственного решения. 8. Грамотная расстановка акцентов при завершении работы. 9. Гармоничное колористическое решение работы.
Выполнение портрет с руками (в цвете)	1. Грамотный выбор формата. 2. Композиционное решение. 3. Грамотность и пропорциональная верность подготовительного рисунка с учетом анатомических особенностей модели. 4. Раскрытие возможностей масляной живописи. 5. Умение поэтапно вести длительную работу. 6. Точность тонального решения. 7. Гармоничность колористического решения. 8. Передача материальности и пространственного решения. 9. Грамотное раскрытие характера модели, как средство создания художественного образа.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по масляной живописи, который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы масляной живописи представляются в неоформленном виде. Работы подписаны, указывается:

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ПАСТЕЛЬ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2017 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**128**					64	64				
в том числе:											
Лекции	**4**					4	-				
Практические занятия (ПЗ)	**124**					60	64				
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**16**					8	8				
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)						За	ЗО				
Общая трудоемкость:											
академических часов	**144**					**72**	**72**				
зачётных единиц	**4**					**2**	**2**				

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Пастель» - обучение студентов искусству пастельной живописи, формирование умений самостоятельно работать в технике пастели, выполнять законченные произведения в технике пастели.

Задачи:

- формирование творческого подхода к учебному процессу, направленного на повышение эффективности художественного образования;
- формирование умений применять различные изобразительные средства для создания своего творческого замысла в пастельной живописи;
- способствовать приобретению художественно-творческих навыков и приемов в технике пастель;
- способствовать приобретению навыков построения композиции пейзажа, портрета; работы с натурным материалом, с целью создания художественного образа.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Пастель» относится к обязательной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Пастель», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-6	способность и готовностью создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей	Композиция Офорт Скульптура
ОПК-7	способность и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении	Академический рисунок Акварельная живопись Технология Скульптура Пластическая анатомия Гончарное искусство Творческая практика
Профессиональные компетенции по видам деятельности		
ПК-1	свободное владение средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, навыками профессионального применения художественных материалов	Офорт Скульптура
ПК-2	способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства	Композиция Офорт Скульптура Творческая практика
ПК-5	способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания	Композиция Творческая практика

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Пастель» обучающиеся должны

продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОПК-6	ОПК-6.1 формулирует способы работы, технические характеристики материалов и инструментов пастельной живописи, закономерности построения пастельного произведения, его значимость с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей
	ОПК-6.2 использует различные художественные материалы, применяет различные способы для создания произведений пастельной живописи
	ОПК-6.3 доносит в доступной форме результаты своей профессиональной деятельности в технике пастели до заказчика
ОПК-7	ОПК-7.1 формулирует творческие задачи при создании пастельной работы и разрабатывает план по их выполнению
	ОПК-7.2 адекватно выбирает методы и технические приёмы академического рисунка и живописи в технике пастель
ПК-1	ПК-1.1 формулирует основы и практические особенности техники пастель, методическую последовательность создания пастельного произведения, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в пастельном искусстве
	ПК-1.2 применяет средства, техники пастельного искусства в области живописи
	ПК-1.3 владеет навыками применения пастельных материалов
ПК-2	ПК-2.1 формулирует основные колористические и тональные отношения, полное заполнение фактуры бумаги; специфику создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в технике пастель
	ПК-2.2 использует технологии пастели для создания авторских произведений в области изобразительного искусства
	ПК-2.3 применяет различные материалы при создании авторских произведений, выполненных в технике пастель
ПК-5	ПК-5.1 формулирует изобразительными средствами, свой творческий замысел, аргументировано излагает идею авторского произведения пастельной живописи и процесс его создания
	ПК-5.2 использует изобразительные средства для создания своего творческого замысла в пастельной живописи

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
5 семестр (16 недель).		
5.1	История и развитие техники пастели	Пастель – живопись цветными мелками, как техника изобразительного искусства. Техника пастели. История возникновения и развития. Оборудование, материалы, используемые в работе пастелью.
5.2	Технологии пастели	Подготовка к работе (натягивание бумаги на планшет), способы работы пастелью, инструменты и приспособлениями для выполнения поставленной задачи. Основные средства пастельной техники. Виды пастели, особенности ее использования. Технология изготовления работы в технике растушевки, в технике тональной градации. Графическая серия в технике пастели на цветной основе. (Варианты исполнения). Приемы, законы и средства композиции в графике.
5.3	Пейзаж по этюдному материалу	Утверждение композиционного решения для создания пейзажной картины на основе этюда. Контурный рисунок графитовым карандашом, подмалевок акварелью. Определение основных колористических и тональных отношений, полное заполнение фактуры бумаги. Способы работы: сухим (засыпкой и втиранием), штрихом, кистью с заранее приготовленными колерами из пастельной пудры.

6 семестр (16 недель).		
6.1	Пейзаж по памяти	Натурный рисунок. Анализ различных состояния природы. Отражение состояния природы в задуманной работе (гроза, дождь, туман, ночь, рассвет и т.д.) Создание пейзажной картины по памяти с использованием натурного рисунка. Способы пастельной живописи (подмалевок акварелью, сухая засыпка, штрих, влажный способ). Создание законченного произведения.
6.2	Голова человека с фоном	Построение головы с мужской натуры, качественная моделировка формы, тональные отношения с ярко выраженными характерными чертами и хорошими анатомическими проявлениями. Работа на натянутой на планшет бумаге. Построение рисунка на картоне, перенос на рабочую поверхность, подмалевок, использование способов пастельной живописи (засыпка, штрих, влажный способ).
6.3	Портрет с руками	Изображение полу-фигуры в одежде. Решения формы в среде, передача характера модели, композиционная выразительность, тональные отношения, способы работы пастелью. Передача фактуры, образа модели, индивидуальности, убедительности и выразительности в авторской работе. Тематические предметы, дополняющие и раскрывающие образ модели в одежде (историческом костюме). Образ модели, ее характер. Предварительный линейный рисунок на картоне, его перенос на рабочую поверхность, верный по тону акварельный подмалевок, работа пастелью всеми способами. Законченный образный портрет, выполненный в технике пастель.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 5 (16 недель).					
5.1	История и развитие техники пастели	4	-	-	4
5.2	Технологии пастели	-	30	2	32
5.3	Пейзаж по этюдному материалу	-	30	2	32
Семестр 6 (16 недель).					
6.1	Пейзаж по памяти	-	24	4	28
6.2	Голова человека с фоном	-	20	-	20
6.3	Портрет с руками	-	20	-	20

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы. Для проведения лекционных и практических работ используется учебная аудитория «Мастерская пастели», оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Перечень основного оборудования, используемого для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Для занятий необходимы специальные аудитории с выделенным местом для размещения мольбертов, стульев и другого оборудования; в аудитории должен быть обеспечен доступ для электропитания светильников; на окнах необходимы шторы, позволяющие при необходимости ограничить доступ в помещение прямого солнечного света.

Требования к специализированному оборудованию: для обеспечения реализации учебной программы в учебной аудитории должны быть предусмотрены: подиумы для установки натурщиков (по одному подиуму в ауди-тории, где ведется работа с натурой); подставки для постановки натюрмортов (не менее 2-х подставок в аудиториях, где ведется работа над натюрмортами); подставки для гипсовых голов (не менее одной подставки в аудитории, где выполняются рисунки гипсовой головы); переносные светильники (не менее

2-х на аудиторию); ширмы (по одной ширме в аудитории, где ведется работа с натурой); реквизит и драпировки для постановки натюрмортов.
Для занятий необходим демонстратор пластических поз для постановки (1- 4 человека).

5.3. Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде академии.
Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:
- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиа-зал) Академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/. Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Дорофеева, Ю.Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. — Электрон. дан. — Москва: Владос, 2014. — 95 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96267. — Загл. с экрана.
2. Дорофеева, Ю.Ю., Пастельная живопись. Русская реалистическая школа:учеб. пособие для студентов вузов/ Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисееев. – Москва: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 95с.: ил. – («Изобразительное искусство»).
3. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455861 (дата обращения: 09.10.2020).). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Злобина, Л.А. Евгений Дубицкий. Пастельная акварель: учебное пособие / Л.А. Злобина; перевод с русского А.П. Дьяченко. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2016. — 104 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/91836 (дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Кайзер, Н. В. Пленэр: учебно-методическое пособие / Н. В. Кайзер. — Екатеринбург: УрФУ, 2014. — 76 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/98954 (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Ратиева, О. В. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе: учебное пособие / О. В. Ратиева, В. И. Денисенко. — 2-е, испр. и доп. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 192 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126787 (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Шкут, Н.Н. Живопись пастелью / Н.Н. Шкут // Учёные записки УО ВГУ им. П.М.Машерова . - 2006. - Том 5. - С. 133-147. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23287722. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Шушарин, П.А. Учебная (рисовальная) практика: пленэр: [16+] / П.А. Шушарин ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 138 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487713 (дата обращения: 14.10.2020). – Библиогр.: с .134-135 – Текст : электронный.
в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:
1. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
2. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
3. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.
8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1).
8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Пастель» (приложение 2).

Разработчиком дисциплины является профессор кафедры РЖКиИИ Кравченко А.Ю.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Пастель»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Пастель»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) **При оценке знаний**

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Знает: особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве; произведения мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта; правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в пастельном искусстве; приемы, законы и средства композиции в графике; способы работы техникой пастель; технические характеристики материалов и инструментов пастельной живописи; основные средства пастельной техники, виды пастели, особенности ее использования; технологию изготовления работы: в технике растушевки, в технике тональной градации; закономерности построения пастельного произведения, его значимость с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Формулирует особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве; произведений мировой и отечественной художественной культуры; правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в пастельном искусстве; приемы, законы и средства композиции в графике; способы работы техникой пастель; технические характеристики материалов и инструментов пастельной живописи; основные средства пастельной техники, виды пастели, особенности ее использования; технологию изготовления работы: в технике растушевки, в технике тональной градации; закономерности построения пастельного произведения, его значимость с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей; типологию художественно-творческих решений в на основе анализа произведений живописи. Испытывает небольшие затруднения в формулировании методической последовательности создания пастельного произведения.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине. Испытывает затруднения в формулировании: методической последовательности создания пастельного произведения; правил и приемов применения выразительных художественных средств и художественных материалов в пастельном искусстве; способов работы техникой пастель; технических характеристик материалов и инструментов пастельной живописи; закономерностей построения пастельного произведения, его значимости с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не	Студент: Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов.

	достигнут	Не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине. Не может сформулировать: особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве; произведения мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта; основы и практические особенности техники пастели, методическую последовательность создания пастельного произведения; правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в пастельном искусстве; способы работы техникой пастель; технические характеристики материалов и инструментов пастельной живописи; закономерности построения пастельного произведения, его значимость с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей.

2) **При оценке умений**

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел, аргументировано излагает идею авторского произведения пастельной живописи и процесс его создания; творческие задачи при создании пастельной работы и разрабатывает план по их выполнению. Использует практические особенности техники пастель. Методически последовательно создает пастельное произведение. Использует приемы выразительных художественных средств и художественных материалов в пастельном искусстве. Выявляет особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел, аргументировано излагает идею авторского произведения пастельной живописи и процесс его создания; творческие задачи при создании пастельной работы и разрабатывает план по их выполнению. Использует практические особенности техники пастель; приемы выразительных художественных средств и художественных материалов в пастельном искусстве. Испытывает небольшие затруднения в методической последовательности создания пастельного произведения
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; - в определении творческих задач при создании пастельной работы и в разработке плана по их выполнению; основ и практических особенностей техники пастель; правил и приемов применения выразительных художественных средств и художественных материалов в пастельной живописи; специфики создания авторских произведений в технике пастели; - в методической последовательности создания пастельного произведения; - в определении стилей и стилевых направлений в искусстве; - в использовании приемов выразительных художественных средств и художественных материалов в пастельном искусстве.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не умеет: Пользоваться понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Формулировать изобразительными средствами свой творческий

		замысел. Аргументировано излагать идею авторского произведения пастельной живописи и процесс его создания. Решать творческие задачи при создании пастельной работы и разрабатывать план по их выполнению. Осуществлять правила и приемы выразительных художественных средств и художественных материалов в пастельном искусстве; Не способен к решению задач на профессиональном уровне по созданию пастельной живописи.

3) При оценке навыков

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками: Доносит в доступной форме результаты своей профессиональной деятельности в технике пастели до заказчика. Применяет средства, техники пастельной живописи; различные материалы и способы при создании авторских произведений, выполненных в технике пастель; технологии пастели для создания авторских произведений в области пастельного искусства; изобразительные средства для создания своего творческого замысла в пастельной живописи.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент хорошо владеет практическими навыками: Доносит в доступной форме результаты своей профессиональной деятельности в технике пастели до заказчика. Использует различные художественные материалы, технологии пастели для создания авторских произведений в области пастельного искусства; изобразительные средства для создания своего творческого замысла в пастельной живописи. Испытывает небольшие затруднения в применении пастельных материалов, средств, техники пастельной живописи; различных способов для создания произведений пастельной живописи
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками: -в применении различных художественных материалов, технологии пастели для создания авторских произведений в области пастельного искусства; различных изобразительных средств для создания своего творческого замысла в пастельной живописи. Испытывает значительные затруднения в применении пастельных материалов, средств, техники пастельной живописи; различных способов создания произведений пастельной живописи.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не умеет: -применять средства, техники пастельной живописи; различные материалы при создании авторских произведений, выполненных в технике пастель; - различные способы для создания произведений пастельной живописи; - технологии пастели для создания авторских произведений в области пастельного искусства; - изобразительные средства для создания своего творческого замысла в пастельной живописи.

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Пастель»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
по дисциплине «Пастель»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Пастель».

2. Оценивание результатов обучения.

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Пастель» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Пастель» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Пейзаж по этюдному материалу	1. Композиционное решение. 2. Создание образа. 3. Эстетическая и художественная выразительность работы. 4. Тональное и цветовое решение. 5. Передача красоты материала пастели.
Пейзаж по памяти	1.Соблюдение законов композиционного построения. 3. Владение материалами пастели. 4. Полнота раскрытия темы. 6. Оригинальность замысла. 7. Качество. 8. Законченность и культура исполнения.
Голова человека с фоном	1. Композиция в листе. 2. Построение головы. 3. Передача характера. 4. Законченность и культура исполнения.
Портрет с руками	1. Композиционное решение. 2. Лепка средствами пастельной техники формы предмета. 3. Светотеневая трактовка форм. 4. Материальность. 5. Анатомическое и пластическое построение. 6. Отношение тона и цвета. 8 Законченность и культура исполнения.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по дисциплине «Пастель» предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:
- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы, выполненные в технике пастель, представляются в неоформленном виде. Работы подписаны, указывается:
- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ОСНОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ак. часов).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**64**					32	32				
в том числе:											
Лекции	**10**					10	-				
Практические занятия (ПЗ)	**54**					22	32				
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**44**					40	4				
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)						ЗО	За				
Общая трудоемкость:											
академических часов	**108**					**72**	**36**				
зачётных единиц	**3**					**2**	**1**				

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины – формирование умений графического построения пространственных форм различными способами и их визуальной оценки, анализировать изображения сложных объектов и композиций задуманных произведений.

Задачи:

- формирование умений использовать различные приёмы и способы построения перспективы, используя масштабы; выстраивать тени и
- формирование умений анализировать перспективные изображения;
- формирование практических умений свободного выполнения чертежей и рисунков с натуры, по ортогональным проекциям и по описанию;
- закрепление навыков самостоятельной творческой работы в процессе подготовки задания;
- формирование навыков пространственного мышления.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Основы перспективы» относится к обязательной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Основы перспективы», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
Профессиональные компетенции по видам деятельности		
ПК-1	свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, навыками профессионального применения художественных материалов	Офорт Скульптура Пастель
ПК-4	способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры	Композиция Пластическая анатомия Скульптура
ПК-6	способностью использовать на практике знание стилей монументальной росписи, принципов взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи; способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи	

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Основы перспективы», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ПК-1	ПК-1.1 формулирует основы и практические особенности техники и технологии изобразительного искусства, приёмы и способы построения перспективы; методическую последовательность создания художественного графического произведения, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественные материалы в изобразительном искусстве
	ПК-1.2 использует средства, техники и технологии изобразительного искусства

	в области графики, приёмы и способы построения перспективы; методическую последовательность создания художественного графического произведения, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественные материалы в изобразительном искусстве
	ПК-1.3 применяет средства, техники и технологии изобразительного искусства в области графики, приёмы и способы построения перспективы; методическую последовательность создания художественного графического произведения, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественные материалы в изобразительном искусстве
ПК-4	ПК-4.1. выявляет способы использования перспективы, способы задания и определения элементов картины, геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы для реализации творческого замысла в произведениях изобразительного искусства
	ПК-4.2. применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, приёмы и способы построения перспективы; геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы; построение в перспективе плоских фигур, горизонтального угла. перспективу окружности; перспективу геометрических тел, гранёных тел, округлых тел; практические способы построения перспективы.
ПК-6	ПК-6.1 выявляет принципы взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи; способы создания единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной скульптуры; перспективные изображения в картинах художников;
	ПК-6.2 использует на практике знание принципов взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи; последовательность перспективного анализа; определяет положения линии горизонта, масштаба и размеров предметов на картине.
	ПК-6.2 способен создавать единый композиционный ансамбль в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи; проводить перспективный анализ; определять положения линии горизонта, масштаба и размеров предметов на картине.

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
5 семестр (16 недель).		
5.1	Введение. История развития перспективы.	Введение. Краткий исторический очерк развития перспективы. Проецирующий аппарат и его элементы. Способы задания и определения элементов картины. Геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы. Основы перспективы. Основы и практические особенности техники и технологии изобразительного искусства. Приёмы и способы построения перспективы. Наглядные изображения методом центрального проецирования.
5.2	Взаимное расположение прямых. Изображение плоскости в перспективе.	Пространственное построение изображения. Построение композиции по ассоциациям. Перспектива точки и отрезка прямой. Предельная точка прямой. Следы прямой. Взаимное положение прямых. Перспектива параллельных прямых. Точка схода. Изображение плоскости в перспективе. Геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы. Геометрические образы: линия (прямая, кривая), плоскость. Выполнение чертежей и рисунков с натуры, по ортогональным проекциям и по описанию
5.3	Перспективные масштабы.	Перспективный масштаб. Масштаб глубин, широт, высот. Деление и увеличение отрезка в перспективе. Метрические задачи. Построение в перспективе плоских фигур. Построение в перспективе

		горизонтального угла. Перспектива окружности. Черчение перспективы окружности, заданную в совмещенной предметной плоскости и расположенную на расстоянии от основания картины. Понятие поверхности. Отображение поверхности на плоскости. Перспектива геометрических тел. Перспектива гранёных тел. Перспектива округлых тел. Практические способы построения перспективы. Область применения, приемы выполнения. Применение способа с одной и двумя точками схода. Геометрические образы: линия (прямая, кривая), плоскость. Их отображение на чертеже.
5.4.	Общие сведения о теории теней.	Построение теней в перспективе при естественном освещении. Построение теней от прямых при естественном и искусственном освещении. Построение перспективы с тенями одноэтажного дома по заданному плану и фасаду. Отображение поверхности на плоскости.
	Семестр 6 (16 недель).	
6.1	Законы оптики. Построение интерьера.	Построение отражений в зеркальной поверхности. Построение отражений в плоском зеркале при его различных положениях относительно картинной и предметной плоскости. Разработка и проектирование экстерьера здания. Построение интерьера с применением перспективного масштаба.
6.2	Практические способы построения перспективы.	Практические способы построения перспективы. Способ сеток. Фронтальная перспектива интерьера. Угловая перспектива интерьера. Построение интерьера с применением перспективного масштаба. Построение интерьера по заданному плану. Особенности построения перспективы интерьера в художественном проектировании.
6.3	Выполнение анализа картины.	Перспективные изображения в картинах художников. Последовательность перспективного анализа. Определение положения линии горизонта, масштаба и размеров предметов на картине. Построение интерьера 18-19 века. Построение интерьера в современном стиле. Построение экстерьера (метод архитектора, аксонометрия, угловая перспектива).

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 5 (16 недель).					
5.1	Введение. История развития перспективы.	2	-	2	4
5.2	Взаимное расположение прямых. Изображение плоскости в перспективе.	2	6	8	16
5.3	Перспективные масштабы.	2	8	8	18
5.4.	Общие сведения о теории теней.	4	8	4	16
Семестр 6 (16 недель).					
6.1	Законы оптики. Построение интерьера.	-	10	-	10
6.2	Практические способы построения перспективы.	-	12	-	12
6.3	Выполнение анализа картины.	-	10	2	12

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Лекционные занятия. Практические работы.

Для проведения лекционных занятий, практических работ по дисциплине «Основы перспективы» используется учебная аудитория «Основы перспективы», оснащенная

оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Перечень основного оборудования, используемого для осуществления образовательного процесса по дисциплине: стол, стулья, доска, настольные лампы, механические карандаши, рейсшина, набор линеек, экраном и видеопроектором.

Иллюстративные материалы: диапозитивы, чертежи, схемы, слайды, макеты.

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская основ перспективы;
- компьютерные классы Академии;
- библиотека (медиа-зал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/. Режим доступа: свободный досту

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Барышников, А. П. Перспектива: учебник / А. П. Барышников. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446764 (дата обращения: 14.10.2020).). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Бесчастнов, Н. П. Сюжетная графика: учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. — Москва: Владос, 2012. — 399 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96266 (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Макарова, М.Н. Перспектива: учебник для высшей школы / М.Н. Макарова. – 4 – е изд., перераб. и доп. – М.: Академический проект, 2018. – 477с. – (Gaudeamus).

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Андрияка, С.Н. Учимся компоновать и изображать пейзаж. Перспектива линейная и воздушная. Панорамный пейзаж // Secreta Artis. Секреты искусства: науч.-метод. журн. Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. – 2018 - № 1(01). – с.30-43. — Текст: электронный // ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» Secreta Artis №1(01) 2018 [сайт]. — https://academy-andriaka.ru/science/secreta-artis/sa_1_2018/ (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: Свободный доступ.
2. Свешников, А. В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи: учебное пособие / А. В. Свешников. — Москва: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2012. — 352 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69364 (дата обращения: 16.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Поморов, С. Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров: учебное пособие / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадурин. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 104 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/64348 (дата обращения: 16.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Мациевский, Д.Е. От линии до пространственной структуры: [16+] / Д.Е. Мациевский; Институт бизнеса и дизайна. – Орел: Изд.-во Орловского филиала РАНХиГС, 2017. – 114 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488288 (дата обращения: 21.11.2019). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
5. Пархоменко, К.А. Конструктивный метод в процессе рисования как способ развития аналитического мышления студентов / К.А. Пархоменко // Художественное образование и наука. – 2018. - №4(11). – 192-212с. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32767587. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Кузнецов, Н.Г Особенности обучения живописи будущих художников церковно-исторического профиля / Н.Г. Кузнецов // Высшее образование сегодня. – 2016. - №12. – 56-60с. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27470740. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:
1. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: – Москва: ООО «Научная электронная библиотека», 2000-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
3. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академи
4. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущей аттестации обучающихся.
8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1)
8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Основы перспективы» (приложение 2).

Разработчиком дисциплины является старший преподаватель кафедры РЖКиИИ
Голенева Т.И.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ
Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Основы перспективы»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы перспективы»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Формулирует: основы и практические особенности техники и технологии изобразительного искусства, приёмы и способы построения перспективы; методическую последовательность создания художественного графического произведения, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественные материалы в изобразительном искусстве; основы перспективы; основы и практические особенности техники и технологии изобразительного искусства; приёмы и способы построения перспективы; геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы. Выявляет способы использования перспективы, способы задания и определения элементов картины, геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы для реализации творческого замысла в произведениях изобразительного искусства; перспективные изображения в картинах художников.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Формулирует: основы и практические особенности техники и технологии изобразительного искусства, приёмы и методы построения перспективы; методическую последовательность создания художественного графического произведения, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественные материалы в изобразительном искусстве; основы перспективы; основы и практические особенности техники и технологии изобразительного искусства; приёмы и способы построения перспективы; перспективные изображения в картинах художников; геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы. Испытывает незначительные затруднения в выявлении методов использования перспективы, способов задания и определения элементов картины; геометрического аппарата перспективы и законов воздушной перспективы для реализации творческого замысла в произведениях изобразительного искусства.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов на удовлетворительном уровне. Испытывает затруднения в формулировании: основ и практических особенностей техники и технологии изобразительного искусства; приёмов и методов построения перспективы; последовательности создания художественного графического

		произведения, правил и приемов применения выразительных художественных средств и художественные материалов в изобразительном искусстве; основ перспективы; основ и практических особенностей техники и технологии изобразительного искусства; приёмов и способов построения перспективы; перспективных изображений в картинах художников; геометрического аппарата перспективы и законы воздушной перспективы. Испытывает значительные затруднения в выявлении методов использования перспективы, способов задания и определения элементов картины; геометрического аппарата перспективы и законов воздушной перспективы для реализации творческого замысла в произведениях изобразительного искусства.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Не формулирует: основы и практические особенности техники и технологии изобразительного искусства, приёмы и методы построения перспективы; методическую последовательность создания художественного графического произведения, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественные материалы в изобразительном искусстве; основы перспективы; основы и практические особенности техники и технологии изобразительного искусства; приёмы и методы построения перспективы; геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы. Не выявляет методы использования перспективы, способы задания и определения элементов картины, геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы перспективные изображения в картинах художников.

2) При оценке умений

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Использует различные средства и методы, технику и технологии, инструмент и художественные материалы графического искусства; приёмы и методы построения перспективы; правила и приемы выразительных художественных средств; методическую последовательность создания художественного графического произведения; знание принципов взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи; последовательность перспективного анализа. Определяет положения линии горизонта, масштаб и размеры предметов на картине.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Использует различные средства и методы, способы, технику и технологии, инструмент и художественные материалы графического искусства; приёмы и способы построения перспективы; правила и приемы выразительных художественных средств; методическую последовательность создания художественного графического произведения; знание принципов взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи; последовательность перспективного анализа. Испытывает небольшие затруднениям в определении положения

		линии горизонта, масштабов и размера предметов на картине.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; - в выборе различных средств, методов, техники и технологии, инструментов и художественных материалов графического искусства; приёмы и способы построения перспективы; - в использовании правил и приемов выразительных художественных средств; - в проведении перспективного анализа; - в определении положения линии горизонта, масштабов и размера предметов на картине; - в создании художественного графического произведения.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не использует понятия, категории, термины дисциплины и их определения. Не выбирает средства, методы, технику и технологии, инструмент и художественные материалы графического искусства. Не использует различные приёмы построения перспективы; правила и приемы выразительных художественных средств в графическом искусстве.

3) При оценке навыков

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: Применяет: средства, методы, технику и технологии, инструмент и художественные материалы изобразительного искусства при создании графического произведения; различные методы и приемы построения перспективы; правила и приемы применения выразительных художественных средств в изобразительном искусстве; полученные теоретические знания в области перспективы; геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы; построение в перспективе плоских фигур, перспективу окружности; перспективу геометрических тел, гранёных тел, округлых тел; практические методы построения перспективы. Методически последовательно создает художественное графическое произведение. Проводит перспективный анализ картины. Определяет положения линии горизонта, масштаб и размеры предметов на картине. Способен создавать единый композиционный ансамбль в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Применяет: средства, методы, технику и технологии, инструмент и художественные материалы изобразительного искусства при создании графического произведения; различные приёмы и методы построения перспективы; правила и приемы применения выразительных художественных средств в изобразительном искусстве; полученные теоретические знания в области перспективы, приёмы построения перспективы; геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы; построение в перспективе плоских фигур, перспективу окружности; перспективу геометрических тел, гранёных тел, округлых тел; практические методы построения перспективы. Методически последовательно создает художественное графическое произведение. Определяет положения линии горизонта, масштаб и размеры предметов на картине. Способен создавать единый композиционный ансамбль в

		архитектурном пространстве средствами монументальной живописи. Испытывает небольшие затруднениям в проведении перспективного анализа картины.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Испытывает затруднения в применении: - средств, методов, техники и технологии, инструмента и художественных материалов изобразительного искусства при создании графического произведения; различных приёмов построения перспективы; правил и приемов применения выразительных художественных средств в изобразительном искусстве; геометрического аппарата перспективы и законов воздушной перспективы; при построении перспективы плоских фигур, горизонтальной перспективы окружности; перспективы геометрических тел, гранёных тел, округлых тел; практических способов построения перспективы; - в создании художественного графического произведения; - в проведении перспективного анализа картины; - в определении положения линии горизонта, масштаба и размера предметов на картине; - в создании единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не применяет: средства, методы, технику и технологии, инструмент и художественные материалы изобразительного искусства при создании графического произведения; различные приёмы построения перспективы; правила и приемы применения выразительных художественных средств в изобразительном искусстве; полученные теоретические знания в области перспективы, геометрический аппарат перспективы и законы воздушной перспективы; построение перспективы плоских фигур, горизонтального перспективу окружности; перспективу геометрических тел, гранёных тел, округлых тел; практические способы построения перспективы. Не создает художественное графическое произведение. Не проводит перспективный анализ картины. Не определяет положения линии горизонта, масштаб и размеры предметов на картине.

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Основы перспективы»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Основы перспективы»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Основы перспективы».

2. Оценивание результатов обучения.

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Основы перспективы» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Основы перспективы» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	Критерии оценивания задания
Изображение плоскости в перспективе	1. Изображение плоскости в перспективе. 2. Выполнение чертежей по ортогональным проекциям и по описанию. 3. Перспективное изображение прямых, перпендикулярных предметной и параллельных картинной плоскостям.
Выполнение чертежей с применением перспективных масштабов	1. Деление и увеличение отрезка в перспективе. 2. Построение в перспективе плоских фигур. 3. Построение в перспективе горизонтального угла. 4. Черчение перспективы окружности, заданную в совмещенной предметной плоскости и расположенную на расстоянии от основания картины. 5. Отображение поверхности на плоскости. 6. Практические способы построения перспективы. 7. Применение способа с одной и двумя точками схода. 8. Геометрические образы: линия (прямая, кривая), плоскость, их отображение на чертеже.
Построение теней в перспективе	1. Построение теней в перспективе при естественном освещении. 2. Построение теней от прямых при естественном и искусственном освещении. 3. Построение перспективы с тенями одноэтажного дома по заданному плану и фасаду. 4. Отображение поверхности на плоскости.
Построение интерьера. Построение отражения в зеркальных поверхностях	1. Построение отражений в зеркальной поверхности. 2. Построение отражений в плоском зеркале при его различных положениях относительно картинной и предметной плоскости. 3. Построение интерьера с применением перспективного масштаба.
Построение перспективы различными способами	1. Построение интерьера с применением перспективного масштаба. 2. Построение интерьера по заданному плану. 3. Выявление особенностей построения перспективы интерьера в художественном проектировании.

Анализ классического интерьера	1. Соблюдение законов композиционного построения: единства и соподчинения, равновесия, контрастов и аналогий. 2. Компоновка элементов композиции в заданном формате. 3. Концептуальность, системность, уровень мастерства.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по дисциплине «Основы перспективы», который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2**.** Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по станковой картине представляются в неоформленном виде. Работы подписаны, указывается:

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Основное учебное подразделение:

Рисунка, живописи, композиции и изящных искусств
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:
54.05.05. Живопись и изящные искусства
(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы
Живопись и изящные искусства
(наименование специализации

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**96**									48	48
в том числе:											
Лекции	-									-	-
Практические занятия (ПЗ)	**96**									48	48
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**48**									24	24
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)										ЗО	За
Общая трудоемкость:											
академических часов	**144**									**72**	**72**
зачётных единиц	**4**									**2**	**2**

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Основы дизайн – проектирования» является подготовка выпускника к художественной деятельности в области современного дизайн-проектирования на основе методов и средств создания архитектурно-художественного образа.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- формирование понимания специфики дизайна и проектирования;
- формирование умений работать инструментами в различных техниках для исполнения дизайн-проектов;
- формирование умений применять изобразительные средства и виды проектной графики в дизайне и проектировании;
- способствовать освоению студентами методов и технологий дизайн–проектирования;
- способствовать приобретению навыков работы в команде, выполнения поисковых эскизов, композиционных решений дизайна и объектов, создания художественного образа, выполнения дизайн-проектов.

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля

Освоение обучающимися дисциплины «Основы дизайн–проектирования» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Шифр	Наименование компетенции	Индикаторы формирования (достижения) компетенции
ОПК-13	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.	ОПК-13.2 Использует информационные технологии, программное обеспечение и средства телекоммуникаций при решении профессиональных задач.
ПК-2	Способен свободно использовать при создании авторского произведения техники и технологии изобразительного искусства в области монументальной живописи и монументально-декоративного искусства.	ПК-2.1. Формулирует закономерности построения художественного произведения монументально-декоративного искусства; принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; использование различных техник при работе в монументально-декоративном искусстве.
		ПК-2.2 Использует технику и технологии при выполнении произведений в области монументально-декоративного искусства.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
9 семестр (16 недель)		
9.1	Введение. Предмет дизайна. Дизайн как предметное творчество.	Введение. Цель и задачи курса. Дизайн как вид искусства. Виды дизайна. Общая характеристика. Принципы проектирования монументально-декоративного оформления архитектурных объектов. Технология выполнения дизайн-проекта. Основы композиции в дизайне, типологию композиционных средств и их взаимодействие. Способы создания единого композиционного образа. Методическая последовательность создания дизайн проекта. Правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в дизайн-проектировании.

9.2	Проект декорирования художественного салона Академии	Художественно-творческий замысел в объемных композициях. Средства, техники и технологии изобразительного искусства в области дизайн - проектирования. Основные виды объемного моделирования, методы и приемы в работе с различными материалами дизайн проектирования. Разработка и декорирование существующего помещения в Академии с применением художественной росписи, мозаики, витражей.
9.3	Архитектурная отмывка интерьера	Выполнение копии архитектурной отмывки интерьера. Техника акварельной отмывки старых мастеров.
10 семестр (16 недель)		
10.1	Проект декорирования интерьера кафе 3 этаж Академии	Разработка и декорирование дизайн-кафе Академии, 3 этаж с применением художественной росписи, мозаики, витражей. Разработка деталей интерьера: мебель, предметы освещение, двери.
10.2	Архитектурная отмывка экстерьера	Построение архитектурных ансамблей с последующим выполнением отмывки (тушь, акварель).

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине / модулю.

Структура и объём практических занятий по дисциплине «Основы дизайн–проектирования» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе**.**

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля

Для освоения дисциплины «Основы дизайн–проектирования» используется оснащенная мастерская в соответствии с таблицей 4.1.

Таблица 4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов, в т.ч. в ЭИОС (участие в вебинарах). Комплект учебной мебели: кафедра лектора "Мега", доска маркерная, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (видеопроектор Mitsubishi XL6600U экран проекционный De- light, проектор (Epson EB-S62), компьютер (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz DDR2, 1024 МБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, монитор LG-FLATRON L1753S), доступ к сети Интернет и ЭИОС Академии, включая ИС ZOOM. Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic, Microsoft Office 2010 Academic Russian	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15 Аудитория 3512.
Учебная мастерская для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы. Комплект учебной мебели, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. компьютерная техника доступ к сети Интернет, ЭИОС Академии, включая ИС ZOOM.	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15 Аудитория 3502.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

Основная литература:

1. Архитектурно-композиционное моделирование устойчивой среды: учебное пособие / В.И. Иовлев, А.Э. Коротковский, С.А. Дектерев и др.; под ред. В.И. Иовлева; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2018. – 140 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=498294 (дата обращения: 16.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
2. Бренькова, Г.М. Анализ промышленной формы в дизайне: методические рекомендации по дисциплине «Дизайн-проектирование»: [16+] / Г.М. Бренькова, О.Г. Виниченко; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2018. – 61 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=498275&sr=1 (дата обращения: 16.10.2020). – Библиогр: с. 60. – Текст: электронный.
3. Макарова, М.Н. Перспектива: учебник для высшей школы / М.Н. Макарова. – 4 – е изд., перераб. и доп. – Москва: Академический проект, 2018. – 477с. – (Gaudeamus).
4. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна: учебное пособие: [16+] / В.И. Нартя, Е.Т. Суиндиков. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=565018&sr=1 (дата обращения: 16.10.2020). – Библиогр.: с. 280. – Текст: электронный.
5. Поморов, С. Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров: учебное пособие / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадурин. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 104 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/64348 (дата обращения: 16.10.2020). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
6. Рузова, Е.И. Основы композиции в дизайне среды: Практический курс. Учеб. пособие / Е.И.Рузова, С.В.Курасов. – 2-е изд., доп.- Москва: Изд.-во В.Шевчук, 2014. – 216с.

Дополнительная литература:

1. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна: учебное пособие / Л.Э. Смирнова; Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. – 224 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841 (дата обращения: 16.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
2. Нойферт, П. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад: иллюстрированный справочник для заказчика и проектировщика / П. Нойферт, Л. Нефф; пер. с нем. – 3-е изд., перераб. и доп.: Москва: Изд.-во «Архитектура-С», 2016 – 264с.: ил.
3. Михаловский И. Б. Архитектурные формы Античности / И. Б. Михаловский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438502 (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: свободный доступ.
4. Михаловский, И.Б. Теория классических архитектурных форм / И. Б. Михаловский. Репринтное издание. – Москва: «Архитектура-С», 2014. – 288с.ил.
5. Палладио, А. Четыре книги об архитектуре: Трактат об Архитектуре / Андреа Палладио. – Москва: Книга по требованию, 2012. – 344с.
6. Султанов, Н. Теория архитектурных форм / Н. Султанов. – Москва: б.и., 1914. – 459 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455115 (дата обращения: 16.10.2020). – Текст: электронный.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/
- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

7. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модулю

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «Основы дизайн-проектирования» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе.

Разработчиком дисциплины является старший преподаватель кафедры РЖКиИИ
Голенева Т.И.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Основы дизайн-проектирования»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов
9 семестр (16 недель)		
9.1.	Введение. Предмет дизайна. Дизайн как предметное творчество.	4
9.2.	Проект декорирования художественного салона Академии.	22
9.3.	Архитектурная отмывка интерьера.	22
10 семестр (16 недель)		
10.1	Проект декорирования интерьера холла 1 этажа Академии.	10
10.2	Архитектурная отмывка экстерьера	38

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Основы дизайн-проектирования»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине /модулю

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основы дизайн-проектирования» является «зачет с оценкой» в 9 семестре, «зачет» в 10 семестре.

Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.

Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): ОПК-13.2; ПК-2.1; ПК-2.2 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.

Система оценки для оценивания дисциплины доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1. Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине /модулю

1.1. Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Основы дизайн проектирования».

1.2. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Основы дизайн-проектирования» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Основы дизайн-проектирования» п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №1.

Таблица №1. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Виды задания	Критерии оценивания задания:
Подготовка эскизов на заданную тему	1. Создание грамотной композиции. 2. Техника подачи эскиза. 3. Подбор материалов по структуре и фактуре.
Проекты малых архитектурных форм	1. Разработка и декорирование изделия с применением художественной росписи, мозаики, витражей, гончарной техники; 2. Композиционное размещение изображения в формате листа. 3. Грамотность, лаконичность и четкость композиции. 4. Грамотное применение архитектурного ордера. 5. Качество и четкость исполнения. 6. Точность передачи фактуры и структуры архитектурных элементов. 7. Выразительность стилевого решения. 8. Разработка деталей интерьера: мебель, предметы освещение, двери, скульптура. 9. Законченность и четкость проекта.
Архитектурная отмывка интерьера	1. Выполнение копии архитектурной отмывки интерьера. 2. Применение техники акварельной отмывки. 3. Композиционное размещение изображения в формате листа. 4. Качество и четкость исполнения.

	5. Точность передачи фактуры и структуры материалов. 6. Мастерство, техника исполнения. 7. Законченность и четкость копии.
Архитектурная отмывка экстерьера	1. Построение архитектурных ансамблей с последующим выполнением отмывки (тушь, акварель). 2. Применение техники акварельной отмывки. 4. Композиционное размещение изображения в формате листа. 5. Качество и четкость исполнения. 6. Точность передачи фактуры и структуры материалов. 7. Мастерство, техника исполнения. 8. Законченность и четкость копии.

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

2.1. Оценочным средством ПА является выполненное студентами задание по дисциплине «Основы дизайн-проектирования» предоставленное на просмотр.

2.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее эскизов;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

2.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

2.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

3. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

3.1. Работы по дизайн-проектированию представляются в оформленном виде. Работы подписаны, указывается:

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

3.2. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

4.Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы дизайн-проектирования».

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Формулирует: - виды дизайна и их общую характеристику;

		- принципы проектирования монументально-декоративного оформления архитектурных объектов; - технологию выполнения дизайн–проекта; основы композиции в дизайне; - типологию композиционных средств и их взаимодействие; способы создания единого композиционного образа; - последовательность создания художественного дизайн проекта, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в дизайн проектировании; - художественно – творческий замысел в объемных композициях; средства, техники изобразительного искусства в области дизайн - проектирования; - основные виды объемного моделирования; - методы и приемы в работе с различными материалами дизайн проектирования.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Формулирует: - виды дизайна и их общую характеристику; - принципы проектирования монументально-декоративного оформления архитектурных объектов; - технологию выполнения дизайн–проекта; - основы композиции в дизайне; - типологию композиционных средств и их взаимодействие; способы создания единого композиционного образа; - последовательность создания художественного дизайн проекта, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в дизайн проектировании; - художественно – творческий замысел в объемных композициях; средства, техники изобразительного искусства в области дизайн - проектирования; - испытывает незначительные затруднения в формулировании основных видов объемного моделирования; методов и приемов в работе с различными материалами дизайн проектирования.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: - слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Испытывает затруднения в формулировании: - видов дизайна и их общей характеристики; - принципов проектирования монументально-декоративного оформления архитектурных объектов; - технологии выполнения дизайн–проекта; основ композиции в дизайне; - типологии композиционных средств и их взаимодействие; способов создания единого композиционного образа; - последовательности создания художественного дизайн проекта, правил и приемов применения выразительных художественных средств и художественных материалов в дизайн проектировании; - художественно–творческого замысла в объемных композициях; средств, техник изобразительного искусства в области дизайн - проектирования; - основных видов объемного моделирования; методов и приемов в работе с различными материалами дизайн проектирования.
«неудовлетво-рительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Не формулирует: виды дизайна; принципы проектирования

		монументально-декоративного оформления архитектурных объектов; технологию выполнения дизайн-проекта; основы композиции в дизайне; типологию композиционных средств и их взаимодействие; способы создания единого композиционного образа; последовательность создания художественного дизайн проекта, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в дизайн проектировании; художественно – творческий замысел в объемных композициях; средства, техники изобразительного искусства в области дизайн проектирования; основные виды объемного моделирования; методы и приемы в работе с различными материалами дизайн проектирования.

2) При оценке умений

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; - адекватно выбирает способы, технику, инструменты и материалы, применяемые в дизайн-проектировании; - передает художественно–творческий замысел в объемных композициях; - использует средства, техники изобразительного искусства в области дизайн - проектирования; технические приёмы для построения пространственных моделей, для создания дизайн-проекта; - использует информационные технологии, программное обеспечение и средства телекоммуникаций при решении профессиональных задач.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; - передает художественно–творческий замысел в объемных композициях; - использует информационные технологии, программное обеспечение и средства телекоммуникаций при решении профессиональных задач. - испытывает незначительные затруднениям в использовании средств, изобразительного искусства в области дизайн проектирования; в выборе технических приёмов для построения пространственных моделей, для создания дизайн-проекта.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; - в выборе способов, техники, инструментов и материалов в дизайн-проектировании; - в передаче художественно – творческого замысла в объемных композициях; - в использовании средств, техники изобразительного искусства в области дизайн-проектирования; технических приёмов для построения пространственных моделей дизайн-проекта; художественного восприятия окружающей действительности.
«неудовлетво-рительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не умеет: - использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; - выбирать способы, техники, инструменты и материалы в дизайн-проектировании. - передавать художественно – творческий замысел в объемных

		композициях; - использовать средства выражения для создания композиционных образов архитектуры и дизайна; средства, техники изобразительного искусства в дизайн-проектировании; технические приёмы для построения пространственных моделей дизайн-проекта; художественное восприятие окружающей действительности.

3) При оценке навыков

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - применяет: теоретические знания в области дизайн - проектирования; различные средства и методы создания единого композиционного образа в архитектуре и дизайне; художественные средства выражения для создания композиционных образов архитектуры и дизайна; различные средства, техники создания проекта; различные материалы изобразительного искусства при создании авторского дизайн-проекта; технические приёмы для построения пространственных моделей дизайн-проекта; - передает художественные образы средствами различных живописных и графических материалов.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: -применяет: теоретические знания в области дизайн - проектирования; различные методы создания единого композиционного образа в архитектуре и дизайне; художественные средства выражения для создания композиционных образов архитектуры и дизайна; - передает художественные образы средствами различных живописных и графических материалов; - испытывает небольшие затруднениям в применении средств и техник изобразительного искусства в области дизайн - проектирования; в выборе технических приёмов для построения пространственных моделей, для создания дизайн проекта.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Испытывает затруднения в применении: - теоретических знаний в области дизайн - проектирования; различных средств и техник для создания единого композиционного образа в архитектурном проекте; художественных средств выражения для создания композиционных образов в архитектуре и дизайне; различных средств, техники для создания дизайн-проекта; различных материалов изобразительного искусства при создании авторского дизайн-проекта; средств изобразительного искусства в области дизайн - проектирования; технических приёмов для построения дизайн-проекта.
«неудовлетво-рительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не умеет применять: теоретические знания в области дизайн - проектирования; средства и методы переработки форм для создания единого композиционного образа в архитектуре и дизайне; художественные средства выражения для создания композиционных образов архитектуры и дизайна; средства, техники для создания дизайн-проекта; материалы изобразительного искусства при создании авторского дизайн – проекта; технические приёмы для построения и создания дизайн – проекта; - не способен передать художественные образы средствами различных живописных и графических материалов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Основное учебное подразделение:

Рисунка, живописи, композиции и изящных искусств
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:
54.05.05. Живопись и изящные искусства
(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы
Живопись и изящные искусства
(наименование специализации

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ак. часов).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**96**									48	48
в том числе:											
Лекции	**-**									-	-
Практические занятия (ПЗ)	**96**									48	48
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**48**									24	24
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)										За	ЗО
Общая трудоемкость:											
академических часов	**144**									**72**	**72**
зачётных единиц	**4**									**2**	**2**

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Основы книжной графики» является ознакомление студентов с основами метода практической работы художника при оформлении и иллюстрировании книги.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- формирование творческого воображения;
- формирование умения работы с историческим и иным изобразительным материалом;
- формирование умения различать способы отображения пространства в различных художественно-изобразительных системах: Древнего Египта; Древней Греции; Европейского Средневековья; Византии и Древней Руси; Нового и Новейшего времени;
- способствовать формированию устойчивого навыка в решении художественных задач, а именно, развитие способности создавать целостные многофигурные композиции с действующими персонажами в реальной исторической или сказочной (воображаемой) среде;
- подготовка самостоятельно мыслящего художника-профессионала, умеющего решать любые творческие задачи;
- способствовать повышению общей художественной культуры выпускника.

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля

Освоение обучающимися дисциплины «Основы книжной графики» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Шифр	**Наименование компетенции**	**Индикаторы формирования (достижения) компетенции**
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.2 Умеет определять цели, круг задач и решать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности (проекта создания авторского произведения, создания коллективной творческой работы в области изобразительного искусства и др.), а также планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов.
ОПК-2	Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ОПК-2.1 Формулирует законы композиции, закономерности создания художественного произведения в живописи, графике, монументальном и декоративно-прикладном искусстве
		ОПК-2.2 Аргументирует свой творческий замысел, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания
ОПК-3	Способен использовать в своей профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий их применения в изобразительных искусствах	ОПК-3.1 Знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность создания произведения изобразительных искусств
		ОПК-3.2 Использует различные художественные материалы, техники и приемы работы, виды и способы изображения натуры по памяти, воображению, представлению
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с	ОПК-5.2 Использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального

	использованием современных средств и технологий	и декоративно-прикладного искусства
ПК-3	Способен свободно использовать при создании авторского произведения техники и технологии изобразительного искусства в области графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства	ПК-3.1 Формулирует закономерности создания художественного произведения в графике, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве, принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве
		ПК-3.2 Использует различные техники и технологии при создании произведений в области графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства
ПК-5	Способен использовать при разработке творческого замысла и в своей практической работе знания основных произведений художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей исторического развития художественных течений и стилевых направлений в искусстве	ПК-5.1 Использует при разработке творческого замысла и в своей творческой работе знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в искусстве
ПК-7	Способен формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания, провести обоснование и презентацию творческого проекта	ПК-7.1Формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел в процессе создания творческого произведения
		ПК-7.2 Аргументировано излагает идею авторского произведения и процесс его создания, проводит презентацию творческого проекта

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
9 семестр (16 недель)		
9.1	Введение в предмет. Краткая история.	Предмет книжной графики. История книги: книга в древних обществах, в эпоху Средневековья, эпоху Возрождения, нового и новейшего времени.
9.2	Книга как визуально-графическая коммуникация. Язык книги. Структура и основные элементы книги.	Род и вид литературы, форматы изданий, показатели оформления и шрифты, книжное убранство. Основные составные части книги: форзац, титульный лист, фронтиспис, иллюстрации и внешнее оформление, обложка и переплёт. Анализ композиционных работ обучающихся.
9.3	Порядок и этапы работы над книжным проектом.	Исполнение работы при максимально суженной цветовой палите. Художественные возможности при минимуме изобразительных средств. Характер литературы, основных этапов работы Особенности организации творческого процесса. Сбор материала, работа над фор-эскизами, эскизами, картоном. Выбор материала и работа над оригиналами. Макет издания, работа над ним. Полиграфические материалы.
9.4	Правильный выбор сюжета	Необходимые, желательные и возможные сцены для иллюстрирования. Изобразительно невыгодные и

	иллюстрирования. Структура макета книги.	неизобразимые элементы в работе художника-иллюстратора. Распределение изобразительного материала в макете издания.
9.5	История развития отечественной книги и ее мастера.	Краткая история иллюстрированной книги в дореволюционной России, СССР, современной России. Выдающиеся отечественные художники книги, особенности их работы и художественные методы.
9.6	История развития книги за рубежом и ее выдающиеся представители.	Краткая история иллюстрированной книги в странах Европы, Азии и США. Выдающиеся зарубежные художники книги, особенности их работы и художественные методы, национальная и культурная специфика зарубежной книжной графики.
9.7	Различные изобразительные системы Древнего мира и их применение в современной книжной графике.	Понятие времени и пространства в изобразительных системах Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима. Использования художниками последующих эпох изобразительных методов художников Древнего мира. Использование наработок художников Древнего мира в собственной творческой практике художниками книги.
9.8	Различные изобразительные системы Средних веков и их применение в современной книжной графике.	Понятие времени и пространства в изобразительных системах Европейского Средневековья, Византии и Древней Руси. Использование художниками последующих эпох изобразительных методов художников Европейского Средневековья, Византии и Древней Руси. Использование наработок художников Средних веков Западной и Восточной Европы в собственной творческой практике художниками книги.
9.9	Изобразительная система Эпохи Возрождения и ее использование в современной книжной графике.	Понятие времени и пространства в изобразительных системах Европейского Возрождения, появление линейной перспективы и понятия исторического времени, связь новых композиционных приёмов с предшествующим временем. Книга эпохи Возрождения и её влияние на последующую художественную культуру и современную книжную графику.
9.10	Иллюзорное впечатление как метод иллюстрирования в книжной графике.	Понятие времени и пространства в т. н. искусстве «Впечатления», поздний Тициан, Рембрандт, Франц Хальс. Барокко в Европе и России. Русский парсунный портрет. Влияние Барокко на искусство европейской и русской книги.
9.11	Маньеризм и романтизм в книжной иллюстрации.	Время и пространство у маньеристов, Новое время, эпоха классицизма и романтизма. Джон Констебл и Барбизонцы.
9.12	Работа художника-иллюстратора с литературой импрессионистического направления.	Время и пространство импрессионизма, понятие «Кадровая композиция» и фрагментарность изображения. Связь литературы с импрессионистическим видением пространства: Эмиль Золя и М.А. Булгаков.
9.13	Фотография, кинематограф, современные цифровые технологии в искусстве книги.	Время и пространство в искусстве новейшего времени. Сюрреализм и авангардизм. Деструктурированное пространство и образ разорванного времени. Гиперреализм, влияние фотографии, кинематографа, цифровых технологий на художественный образ. Цифровая книга и влияние современных технологий на традиционную печатную книгу.
9.14	Элементы композиции и их взаимосвязь	Уровень горизонта, понятие верха и низа, значение правой и левой стороны пространства картины, оптический и геометрический центры, взаимоотношения форм, линия и пятно

	в формате произведения.	в композиции, особенности направления движения, равновесие и гармония, симметрия и её отклонения, вес объектов изображения. Очертания объектов в пространстве картины, их касания и взаимодействия. Силовые линии картины. Принцип золотого сечения. Взаимоотношение элементов композиционного построения произведения с его форматом.
9.15	Значение ритма в работе художника книги.	Ритм и его значение в изобразительном искусстве, скульптуре и архитектуре. Ритм в книжном макете, оформлении и иллюстрации.
9.16	Профессиональная демонстрация произведений художника.	Подготовка к просмотру экспозиции произведений книжной графики.
10 семестр (16 недель)		
10.1	Особенности работы с цветом в книжном проекте. Сюжет и образ в произведении.	Исполнение работы в цвете с максимально возможным звучанием избранного цветного материала. Цельность исполнения и единая стилистика всего цикла иллюстраций и элементов оформления. Сюжет в художественном произведении. «Литература» в живописи, графике, скульптуре.
10.2	Выгодные и удачные подходы к изобразительным темам иллюстратора.	Изобразительность темы в графическом иллюстративном цикле. Необходимые, желательные и возможные сцены для иллюстрирования.
10.3	Жест, как важный элемент композиции.	Жест в изобразительном искусстве, скульптуре, театре, в кино. Общеупотребительные, бытовые жесты. Жест символ. Этносемантика.
10.4	Жест-символ и традиционный жест. Пути развития понимания жеста в европейском искусстве.	Жест в искусстве древнего Египта, Вавилона, Ассирии, Древней Греции и Рима. Символика жеста в Византийской и Древнерусской живописи, и книжном искусстве. Жест в искусстве Средних веков Западной Европы, в искусстве художников итальянского, голландского и немецкого Возрождения.
10.5	Традиции использования жеста в русской исторической картине.	Мастера физиологически точного жеста: И.Е. Репин, В.В. Верещагин. Исторический традиционализм жеста в произведениях В.И. Сурикова. Фрагментирование жеста в искусстве новейшего времени. Сюрреалисты и Дали.
10.6	Свет, как элемент композиции произведения.	Свет в двухмерном изобразительном искусстве; монументальной и станковой живописи; станковой и книжной графике, плакате. Естественные и искусственные источники освещения.
10.7	Особые случаи работы со светом в изобразительном искусстве.	«Фаворский» свет в Византийской и Древнерусской иконописи, и монументальном искусстве. Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий. Русская иконопись XVII в. От символизма к бытописательскому реализму. Природа света в западноевропейской живописи XVI-XVIII вв. Эффект «самосвечения» в живописи П. Веронезе, Рембрандта, Ватто.
10.8	Работа со светом художников второй половины XIX – XX вв.	Так называемое «музейное» освещение в европейской живописи первой половины XIX в. Изображение естественных источников освещения в западноевропейской и русской живописи второй половины XIX в. Барбизонцы, импрессионисты, передвижники. Природа света в библейских эскизах Александра Иванова. Свет в искусстве сюрреалистов и авангардистов. Свет искажённого пространства.

10.9	Утилитарное значение света. Понятие цвета, как символа.	Цвет в двухмерном изобразительном искусстве, интерьере, костюме, предмете. Тёплые и холодные цвета. Взаимоотношение цвета с пространством изображения. Окраска предмета с его объём. Бытовое и утилитарное значение цветов. Символическое значение цвета в Древнерусской иконописи, изобразительном искусстве европейского Средневековья. Символика цвета в эпоху Возрождения. Разница в восприятии цвета-символа у разных народов.
10.10	Цветовая символика изобразительного искусства современного времени. Цвет-символ в искусстве книги.	Цвет – как носитель духовной субстанции в станковой живописи Нового времени. Цвет библейских эскизов А. Иванова. Работа с цветом В.И. Сурикова. Цветовые опыты импрессионистов. Значение цветовой символики в изобразительном искусстве Новейшего времени. Цвет в изобразительном искусстве сюрреализма. Цветовые образы фрагментированного времени и деструктурированного пространства.
10.11	Цветовая символика в наше время. Важность темы цвета-символа для художника-иллюстратора.	Цвет в промышленных изделиях, спортивной и военной атрибутике: униформология и фалеристика. Цвет в фотографии. Цветовая символика в современной рекламе.
10.12	Знак, символ, эмблема, логотип и их место в творчестве художника книги.	Изображение через мир соответствий – символ, знак, эмблема. Символическое мышление в эпоху неолита, символы древних египтян, шумеров, греков и финикийцев. Знаки и эмблемы Средневековья, Нового времени. Современные эмблемы, товарные знаки и логотипы
10.13	Шрифт и его применение в книжной графике.	Шрифты. Антиквенные и рубленные гарнитуры. Особенности и характер их применения в заголовках, книжном наборе и рубрикации. Славянские шрифты. Устав и полуустав. Особенности начертания и возможности применения.
10.14	Пути и тенденции развития современной книжной графики.	Тенденции развития книжной графики в России и за её пределами. Образцы современной книжной графики. Новые технологии и материалы.

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине / модулю.

Структура и объём практических занятий по дисциплине «Основы книжной графики» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе**.**

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля

Для освоения дисциплины «Основы книжной графики» используется оснащенная мастерская в соответствии с таблицей.

Таблица. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Учебная мастерская для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам художественного цикла, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, а также для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Комплект учебной мебели: столы двухместные, стулья, стол монтажа мультипликации, стол мультипликатора; наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; компьютерная техника, доступ к сети Интернет, ЭИОС Академии, включая ИС ZOOM. Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic), Microsoft Office 2010 Academic Russian	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15 Аудитория 3508.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

Основная литература:

1. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. — Москва: Владос, 2012. — 399 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/96266 (дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Бесчастнов, Н.П. Цветная графика: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. — Москва: Владос, 2014. — 176 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/96269 (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Зорин, Л.Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам: учебное пособие / Л.Н. Зорин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 100 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121163 (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Манцевич, А. Ю. Проектирование книжной иллюстрации в векторном графическом редакторе: учебное пособие / А. Ю. Манцевич, М. А. Груздева. — Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2016. — 86 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128053 (дата обращения: 16.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Чаговец, Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура: учебное пособие / Т. П. Чаговец. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 176 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134052 (дата обращения: 16.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Голлербах, Э.Ф. Графика Б.М. Кустодиева / Э.Ф. Голлербах. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 77 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/32108 (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Демидкина, И.Е. Офорты А. Аксинина: текст и графический метаязык / И.Е. Демидкина; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет», Филологический факультет, Кафедра гуманитарных наук и искусств. – Воронеж: 2017. – 91 с.: табл., ил. – Текст: электронный. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462698 (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Друг мой милый, сокол ясный!..Сергей Гонков. Графика, живопись - поиск решения: Каталог выставки / С.Гонков. - Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2020. - 135с.: цв.ил.

4. Демосфенова, Г.Л. Как иллюстрируется книга / Г.Л. Демосфенова. – Москва: Издательство Академии художеств СССР, 1961. – 65 с. – (Библиотека по

изобразительному искусству для народных университетов культуры, художественной самодеятельности и школьных библиотек). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112145 (дата обращения: 16.10.2020). – Текст: электронный.
5. Мастера современной гравюры и графики / ред. В. Полонский. – Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1928. – 402 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222307 (дата обращения: 16.10.2020). – Текст: электронный.
6. Суворов, А.Б. Искусство печатной графики в системе современного художественного образования: /А.Б. Суворов // Искусство графики в системе современного художественного образования (Красноярск, 13-14 октября 2016 г.): мат.-лы Всероссийской научно-практ. конференции – Красноярск: ФГБОУ ВО КГХИ, 2016. – С. 58-66. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28106857 .— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
2. Базы данных и поисковые системы:
- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/
- реферативная база данных SCOPUS
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

7. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модулю

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «Основы книжной графики» представлены в Приложении 2 к данной Рабочей программе.

Разработчиком дисциплины является доцент кафедры РЖКиИИ Гонков С.Г.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Основы книжной графики»

Структура и объём практических занятий по дисциплине «Основы книжной графики»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов
9 семестр (16 недель).		
9.1	Введение в предмет. Краткая история.	2
9.2	Книга как визуально-графическая коммуникация. Язык книги. Структура и основные элементы книги.	2
9.3	Порядок и этапы работы над книжным проектом.	2
9.4	Правильный выбор сюжета иллюстрирования. Структура макета книги.	2
9.5	История развития отечественной книги и ее мастера.	2
9.6	История развития книги за рубежом и ее выдающиеся представители.	2
9.7	Различные изобразительные системы Древнего мира и их применение в современной книжной графике.	2
9.8	Различные изобразительные системы Средних веков и их применение в современной книжной графике.	2
9.9	Изобразительная система Эпохи Возрождения и ее использование в современной книжной графике.	2
9.10	Иллюзорное впечатление, как метод иллюстрирования в книжной графике.	2
9.11	Маньеризм и романтизм в книжной иллюстрации.	2
9.12	Работа художника-иллюстратора с литературой импрессионистического направления.	4
9.13	Фотография, кинематограф, современные цифровые технологии в искусстве книги.	4
9.14	Элементы композиции и их взаимосвязь в формате произведения.	6
9.15	Значение ритма в работе художника книги.	6
9.16	Профессиональная демонстрация произведений художника.	6
10 семестр (16 недель).		
10.1	Особенности работы с цветом в книжном проекте. Сюжет и образ в произведении.	4
10.2	Выгодные и удачные подходы к изобразительным темам иллюстратора.	4
10.3	Жест, как важный элемент композиции.	4
10.4	Жест-символ и традиционный жест. Пути развития понимания жеста в европейском искусстве.	4
10.5	Традиции использования жеста в русской исторической картине.	4
10.6	Свет, как элемент композиции произведения.	4
10.7	Особые случаи работы со светом в изобразительном искусстве.	4
10.8	Работа со светом художников второй половины XIX – XX вв.	4
10.9	Утилитарное значение света. Понятие цвета, как символа.	4
10.10	Цветовая символика изобразительного искусства современного времени. Цвет-символ в искусстве книги.	4
10.11	Цветовая символика в наше время. Важность темы цвета-символа для художника-иллюстратора.	2
10.12	Знак, символ, эмблема, логотип и их место в творчестве художника книги.	2
10.13	Шрифт и его применение в книжной графике.	2
10.14	Пути и тенденции развития современной книжной графики.	2

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Основы книжной графики»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине /модулю

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основы книжной графики» является «зачет» в 9 семестре, «зачет с оценкой» в 10 семестре.
Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.
Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): УК-2.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-5.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-5.1; ПК-7.1; ПК-7.2 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.
Система оценки для оценивания дисциплины доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1. Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине /модулю

1.1. Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Основы книжной графики».

1.2. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Основы книжной графики» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Основы книжной графики» п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице.

Таблица. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Порядок и выполнение этапов работы над книжным проектом	1. Исполнение работы при максимально суженной цветовой палитре. 2. Применение художественных возможностей книжной графики 3. Особенности организации творческого процесса. 4. Макет издания, работа над ним. 5. Соблюдение последовательности сбора материала, работа над фор-эскизами, эскизами, картоном. 6. Выбор материала и работа над оригиналами.
Выбор сюжета иллюстрирования	1. Выполнение законов построения книжного макета. 2. Необходимые, желательные и возможные сцены для иллюстрирования. 3. Изобразительно невыгодные и неизобразимые элементы в работе художника-иллюстратора
Отбор, анализ и творческая переработка самостоятельно	1. Тренировка зрительной памяти и воображения с целью создания изобразительной базы зрительных образов. 2. Работа по представлению в сочетании с натурным материалом.

найденных источников.	
Подготовка эскиза книжного проекта. Поиск образа графическими средствами в избранном материале.	1. Расположение книжного убранства, элементов оформления и иллюстраций в избранном формате книги. 2. Взаимодействие иллюстрации и всех элементов книжного проекта друг с другом. 3. Создание цельного образа книжного макета, без отсутствия монотонности и однообразия всей книжной графической серии.
Работа в цвете.	1. Умение использовать знания цветовой символики различных изобразительных систем и культур народов Европы при работе над книжным проектом. 2. Использование методов работы с цветом художников, работающих в книжной графике. 3. Навыки работы с ограниченной цветовой палитрой.
Подготовка работы к просмотру и экспонированию.	1.Компоновка работ на паспорту. 2.Соблюдение пропорций полей. 3.Общая культура экспозиции и ее презентационное сопровождение. 4.Умение использовать современные тенденции в развитии книжной графики в собственной творческой практике.

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

2.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по дисциплине «Основы книжной графики», который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

2.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

2.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

2.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

3. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

3.1. Работы по дисциплине «Основы книжной графики» представляются в оформленном виде, закрепленных на паспорту и должным образом скомпонованных в форматах листа. Работы подписаны, указывается:

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

3.2. Рисунки, выполненные сыпучими материалами (простой карандаш, уголь, сангина, пастель) фиксируются лаком.

3.3. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

4. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы книжной графики».

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Формулирует: - закономерности построения художественного произведения в книжной графике, основные элементы книжного макета; - характеристики графических материалов, техник и технологии их применения; - методику создания авторских произведений в книжной графике; - правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике; - изобразительные возможности всех видов книжной графики для выполнения творческой задачи; - основные законы композиционного построения произведений книжной графики; - изобразительными средствами свой творческий замысел в процессе создания произведений книжной графики.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Использует понятия, категории, термины дисциплины и их определения. Формулирует: - закономерности построения художественного произведения в книжной графике, основные элементы книжного макета; - характеристики графических материалов, техник и технологии их применения; - методику создания авторских произведений в книжной графике; - правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике; - изобразительные возможности всех видов книжной графики для выполнения творческой задачи; - основные законы композиционного построения произведений книжной графики; - испытывает незначительные затруднения в формулировке правил и приемов применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике.
«удовлетворительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений. Испытывает затруднения в формулировании: - закономерностей построения художественного произведения в книжной графике, основные элементы книжного макета; - характеристик графических материалов, техник и технологии их применения;

		- методики создания авторских произведений в книжной графике; - правил и приемов применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике; - изобразительных возможностей всех видов книжной графики для выполнения творческой задачи; - основных законов композиционного построения произведений книжной графики; - правил и приемов применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике.
«неудовлетворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент Не ориентируется в понятиях, категориях, терминах дисциплины и их определениях. Не формулирует: - закономерности построения художественного произведения в книжной графике, основные элементы книжного макета; - характеристики графических материалов, техник и технологии их применения; - методику создания авторских произведений в книжной графике; - правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике; - изобразительные возможности всех видов книжной графики для выполнения творческой задачи; - основные законы композиционного построения произведений книжной графики; - правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике.

2) При оценке умений

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; - умеет определять цели, круг задач и решать их при создании авторских произведений книжной графики; - аргументирует свой творческий замысел создании авторских произведений книжной графики, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания; - использует при разработке графического произведения знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в книжной графике; - использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники книжной графики; - выбирает методы и технические приёмы книжной графики, материалы техники и инструменты для создания авторских произведений книжной графики; - использует различные техники художественной графики для оформления книг, работает с теоретическими источниками. -использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области книжной графики.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - достаточно хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; - умеет определять цели, круг задач и решать их при создании

		авторских произведений книжной графики; - аргументирует свой творческий замысел создании авторских произведений книжной графики, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания; - использует при разработке графического произведения знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в книжной графике; -использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области книжной графики. - испытывает незначительные затруднения в выборе материалов, техники и инструментов для создания авторских произведений книжной графики.
«удовлетворительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: удовлетворительно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Испытывает затруднения: - в использовании различных художественных материалов, способов, технологии и техник художественной графики для оформления книг; - в работе с графическими материалами разными способами, с теоретическими источниками; - в выборе методов и технических приёмов книжной графики. Испытывает значительные затруднения в выборе материалов, техники и инструментов для создания авторских произведений книжной графики.
«неудовлетворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не ориентируется в понятиях, категориях, терминах дисциплины и их определениях; - не умеет использовать художественные материалы, способы, технологии и техники книжной графики; - не работает с графическими материалами разными способами; - не может выбрать методы и технические приёмы книжной графики; - не умеет работать с теоретическими источниками.

3) При оценке навыков

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - свободно ориентируется: в предложенном решении творческой задачи по книжной графике; в теоретических знаниях по основным понятиям книжной графики; - применяет различные приемы, техники книжной графики; - творчески выполняет учебные задания по основам книжной графики; - применяет различные средства, виды техник книжной графики, технические приемы декоративного и традиционного рисования для выполнения поставленной задачи; - правильно выбирает материалы техники и инструменты для создания авторских произведений книжной графики; работает с графическими материалами разными способами, применяет необходимые инструменты при выполнении учебных заданий по основам книжной графики.
«хорошо» /	Средний	Студент:

зачтено	уровень	- остаточно хорошо использует теоретические знания в области основных понятий книжной графики; - ориентируется в предложенном решении творческой задачи в книжной графике; - применяет различные приемы книжной графики; - испытывает незначительные затруднения в выборе материалов, техники и инструментов для создания авторских произведений книжной графики
«удовлетворительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: - владеет теоретическими знаниями основных понятий книжной графики на удовлетворительном уровне; - слабо ориентируется в предложенном решении творческой задачи в книжной графике; - испытывает затруднения в применении различных приемов, техники книжной графики, в применении различные средств, видов техник книжной графики, технических приемов декоративного рисования для выполнения поставленной задачи; в выборе материалов, техники и инструментов для создания произведений книжной графики
«неудовлетворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не владеет практическими навыками применения теоретических знаний в области основных понятий книжной графики; - не ориентируется в предложенном решении творческой задачи в книжной графике; - не применяет техники книжной графики, средства, виды техник книжной графики, технические приемы декоративного рисования для выполнения поставленной задачи; материалы техники и инструменты для создания произведений книжной графики.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ ИИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.5.5 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**А**
Аудиторные занятия	32			16	16						
в том числе:											
Лекции											
Практические занятия (ПЗ)	32			16	16						
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	40			20	20						
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)				Зч	Зч						
Общая трудоемкость:											
академических часов	72			36	36						
зачётных единиц	2			1	1						

МОСКВА

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «История архитектуры» является формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области изобразительных и прикладных видов искусств.

Задачи:

- Приобретение необходимых знаний о конкретно-историческом развитии архитектуры различных эпох и народов, о ходе развития типов архитектурных зданий, о последовательном решении творческих композиционных задач, исторически встававших перед архитектурой определенных периодов;
- Получение конкретных сведений о функциональных и материально-конструктивных основах архитектурных сооружений и о влиянии этих основ на их композицию и образный строй;
- Формирование умений анализировать выдающиеся произведения архитектуры прошлого, а также творческие методы крупнейших мастеров архитектуры.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «История архитектуры» относится к вариативной части блока 1 учебного плана.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «История архитектуры», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК – 1	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	Философия, История, Композиция
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-13	способностью и готовностью проектировать монументально-декоративное оформление архитектурных объектов	
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-6	способностью использовать на практике знание стилей монументальной росписи, принципов взаимодействия архитектурного пространстваи монументальной живописи; способностью к созданию единого композиционного ансамбля в	

	архитектурном пространстве средствами монументальной живописи	
ПК-27	способностью взаимодействовать с многонациональным академическим	

	профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере художественной культуры и искусства	

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «История архитектуры» обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	**Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)**
ОК – 1	ОК-1.1. анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; осуществляет декомпозицию задачи
	ОК-1.2. находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи
	ОК-1.3 использует системный подход для решения поставленных задач
	ОК-1.4 грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности
	ОК-1.5 оценивает практические последствия возможных решений задачи.
ОПК-13	ОПК-13.1 формулирует принципы проектирования монументально-декоративного оформления архитектурных объектов
	ОПК-13.2 передает художественно – творческий замысел в объемных композициях, используя принципы взаимодействия ландшафтного и архитектурного пространства и монументального искусства
	ОПК-13.3. использует различные средства выражения для создания композиционных ансамблей архитектуры и монументального искусства
ПК-6	ПК-6.1 выявляет стили монументальной росписи, принципы взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи, способы создания единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной скульптуры
	ПК-6.2 использует на практике знание стилей монументальной росписи, принципов взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи;
	ПК-6.2 способен создавать единый композиционный ансамбль в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи
ПК-27	ПК-27.1 формулирует принципы работы многонациональных академических профессиональных сообществ, способы и методы освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере художественной культуры и искусства

	ПК-27.2 демонстрирует готовность взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере художественной культуры и искусства

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Указывается по семестрам на весь период обучения.

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
3 семестр (16 недель)		
1	Введение	Предмет и задачи курса. Понятие термина «архитектура», содержание деятельности архитектора. Задачи архитектуры. Взаимосвязь конструкции и архитектурно-художественного образа – важнейшее условие развития архитектуры.
2	Зарождение архитектурной деятельности человека. Формирование первичных тектонических понятий и эстетических отношений в период до II тысячелетия до н.э.	Этапы развития архитектуры первобытного общества. Архитектура культуры Мадлен. Общинные дома. Архитектура культуры Мезолит. Стеновые каркасы, кирпич-сырец, родовые дома, семейные дома-землянки, мазанки, подземные многокамерные жилища. Архитектура культуры Неолит. Глинобитные дома из плетня и глиносоломенной обмазки. Применение необожженного кирпича, каменного фундамента, купола, цветной штукатурки. Архитектура культуры Бронзы. «Царские» курганы. Сборно-разборное жилище. Центрическая система планировки стоянок. Появление первых мегалитических сооружений. Типы мегалитических сооружений. Архитектура культуры Железного века. Формирование различных типов кочевых жилищ. Применение металла в строительстве.
3	Архитектура государств Древнего Востока Архитектура Древнего Египта XXVIII – I вв. до н.э.	Архитектура Додинастического и Архаического периодов. Тростниковые хижины. Здания из кирпича-сырца прямоугольной формы и нескольких помещений. Применение деревянных каркасов. Появление первых некрополей в III тыс. до н.э. (гробница фараона Менеса в Нагада). Архитектура Древнего царства. Время начала строительства пирамид и обелисков. Этапы развития пирамид: мастаба, ступенчатая пирамида, трехступенчатая пирамида, пирамида с изломанными гранями, классическая пирамида. Архитектура Среднего царства. Фортификационные

		сооружения. Дворцовые постройки. Формирование различных типов городов. Основные типы египетских колонн. Архитектура Нового царства. Окончательное

		формирование планировки древнеегипетского храма. Архитектура Позднего царства и эллинистического Египта.
4	Архитектура Двуречья XXIV – VII вв. до н.э.	Архитектура Шумеро-Аккадского периода. Два типа жилых домов – северный и южный. Влияние архитектуры жилища на развитие строительства дворцовой архитектуры. Зиккураты – храмовые пирамиды. Архитектура Вавилонского периода. Строительство городских укреплений, мелиоративных и ирригационных сооружений. Запутанность планировки дворцовых сооружений. Архитектура Ассирийского периода. Возведение крепостей, каменных мостов и дорог. Дворцовая архитектура. Архитектура Нововавилонской империи. Расцвет дворцовой архитектуры.
5	Архитектура Эгейского (Крито-Микенского) мира XXX – XII вв. до н.э.	Архитектура Троянского периода. Цитадели. Мегарон – основной тип жилища. Архитектура Критского (Миносийского) периода. Строительство дворцов. Тип двухколонного портика «в антах». Возникновение основ ландшафтной архитектуры. Архитектура Микенского периода. Формирование монументальных гробниц. Новый тип оборонного сооружения – акрополь. Двухнефные храмы – прообраз мегарона. Появление единой ордерной системы.
6	Античная архитектура Архитектура Древней Греции XII в. до н.э. – I в. н.э.	Архитектура Гомеровского периода. «Технические» предпосылки греческой архитектуры. Мегарон – основной тип жилища. Храм «в антах». Архитектура архаического периода. Появление зданий общественного назначения. Типы греческих храмов. Дорический и ионический ордеры. Архитектура классического периода. Сложение и развитие модульной системы и стандартизации элементов зданий. Афинский Акрополь. Взаимосвязь архитектуры и скульптуры. Жилые дома в Древней Греции. Сооружения общественного характера. Архитектура эллинистического периода. Утрата единства стиля. Появление новых типов мемориальных и монументальных сооружений. Коринфский ордер. Гипподамова система планировки городов.
7	Архитектура Древнего Рима VIII в. до н.э. – V в.	Архитектура Этрусско-архаического периода. Домусы. Появление городов с регулярной планировкой. Практицизм храмовой архитектуры этрусков. Тумулусы и канопы. Архитектура Римской республики. Влияние греческой и

		этрусской архитектуры. Арка в соединении с архитравной системой – пример типично римской архитектуры. Римская ордерная система и ее характерные особенности. Особенности храмовой архитектуры. Толос. Базили-ка. Мемориальные сооружения. Архитектура жилища: домусы, атриумно-перистильные и террасные дома, инсулы. Архитектура Римской империи. «10 книг об архитектуре» Витрувия - первый теоретический труд. Основные типы сооружений Римской империи: дворцы, виллы, инсулы, триумфальные арки, форумы, термы, театры, храмы, рынки и т.д. Ротонда – новый тип храмовой архитектуры. Архитектура Римской империи периода распада. Роскошь и богатство римской архитектуры этого периода. Утрата стилевого единства и огрубление пропорций. Термы. Дворцы. Базилики.
8	Архитектура средневековой Европы Архитектура Византии V –XV вв.	Влияние христианской религии на архитектуру Византии. Слияние опыта римской и восточной школ. «Византийская» кладка. Создание экономичных систем сводчатых конструкций: крестовые своды, купол на парусах. Вариации аркад на колоннах – характерные элементы византийской архитектуры. Формирование четырех основных типов культовых зданий.
9	Архитектура Киевской Руси X – XIвв.	Начало каменного строительства в городах Киевской Руси. Содружество русских, византийских и греческих зодчих. Версии зарождения каменной архитектуры в Киевской Руси. Детинец – центр древнерусского города. Принятие христианства и его роль в развитии архитектуры Киевской Руси. Крестовокупольный храм – основной тип культового сооружения.
10	Архитектура Дороманского и Романского периодов V –XII вв	Романский стиль Основные архитектурные сооружения: замки-донжоны, монастыри, храмы и баптистерии, рядовые жилища. Основные строительные приемы и конструкции. Особенности романской архитектуры в странах Западной Европы. Франция. Простая и строгая форма храмов. Пространственный портал. Аркатура. Англия. Влияние национальной деревянной архитектуры и резьбы на развитие и широкое применение декора в храмовом зодчестве. Германия. Массивность и простота форм, монументальность, тщательность выполнения

		кладки.

		Господство мотива арки в декоре. Италия. Отдельное место итальянской архитектуры в романике. Распространение центричных баптистериев. Возведение кампанил.
11	Архитектура Западной Европы. Готический период XII – XVI вв.	Готический стиль. Основные строительные конструкции и материалы: фахферковые конструкции, нервюрные своды, система «контрфорсы-аркбутаны», стрельчатые своды. Особенности развития средневекового города в период готики. Ратуши – здания городского совета. Архитектура ранней готики. Отсутствие четкого вертикального членения фасадов. Ярко выраженное горизонтальное членение. Слабая выраженность стрельчатых арок. Простой рисунок «розы». Архитектура зрелой готики. Динамичное развитие архитектурной композиции по вертикали. Множество стрельчатых арок. Сложный рисунок «розы». Богатство скульптурного, барельефного убранства. Архитектура поздней готики. Упадок стиля. «Пламенеющая» готика. Особенности готической архитектуры в странах Западной Европы. Германия. Готика сурового и «мужественного» облика. Англия. Три стиля английской готики: раннеанглийский стиль, «украшенный стиль», «перпендикулярный стиль».Италия. Сохранение типа базилики. Присутствие отдельных черт готики в итальянской архитектуре.
12	Русская архитектура в период феодальной раздробленности XII – XV вв.	Характерные особенности архитектуры XII – XV вв. на Руси. Архитектурная школа Владимиро-Суздальского княжества. Возведение оборонительных сооружений и храмов крепостного характера. Праздничность внутрен-него и внешнего убранства, богатый декор. Сочетание резьбы по камню, элементов романских традиций и русских ремесел в

		убранстве церквей. Архитектурная школа Новгородско-Псковского княжества. Влияние готики и применение традиционных народных приемов. Выработка новых конструктивных типов перекрытий. Применение позакомарного, трехлопастного, фронтонного завершения стен, отсутствие закомар. Архитектура Московского княжества XIV – начала XV вв. Отсутствие собственных древних традиций зодчества. Работа зодчих из разных княжеств и иностранных в Московском княжестве. Смешение различных строительных приемов и традиций.

		Появление новых архитектурных элементов – килевидность форм, кокошников, высокого цоколя.
13	Архитектура эпохи Возрождения. Архитектура Возрождения в Италии XV – XVI вв.	Возрождение античного наследия. Джорджо Вазари и термин «Возрождение». Архитектура эпохи Раннего Возрождения. Светское содержание архитектуры. Палаццо - городской особняк знати. Строительство загродных вилл, приютов, библиотек и других сооружений. Отход на второй план строительства культовых сооружений. Филиппо Брунеллески – типичный представитель раннего Возрождения. Архитектура эпохи Высокого Возрождения. Приоритет в строительстве культовых сооружений. Развитие архитектуры парков, садов, загородных вилл. Творчество Донато Браманте. Шесть этапов проектирования и строительства собора св. Петра в Риме. Архитектура эпохи Позднего Возрождения. Отход от спокойной гармонии архитектуры Высокого Возрождения. Широкое развитие культового строительства. Повышенная выразительность и «скульптурность» архитектуры. Борьба двух направлений: закладывание основ будущего барокко и формирование эпохи классицизма. Творчество Микеланджело Буаноротти. Градостроительство эпохи Возрождения – проекты «идеальных» городов. Появление архитекторов-теоретиков Джакомо Бороцци да Виньола «Правило пяти ордеров архитектуры», Андреа Палладио «4 книги по архитектуре», Лион Батиста Альберти «10 книг о зодчестве». Труды Леонардо да Винчи. Андре Палладио – развитие архитектуры в традициях близких к классицизму. Джакомо да Виньола – теоретик и практик архитектуры, тяготеющей к стилю барокко.
14	Архитектура Русского государства XV – XVII вв	Русская архитектура XV века. Ведущая роль Москвы в развитии архитектуры. Синтез западноевропейских и древнерусских традиций. Этапы работ по перестройке Кремля. Архитектурная деятельность итальянских мастеров: Аристотель Фиорованти, Алевиз Новый, Бон Фрязин. Гражданская архитектура Кремля. Марк Фрязин (Марко Руффо), Пьетро Антонио Солари, Б. Огурцов, А. Константинов, Т. Шарутин, Л. Ушаков.

		Русская архитектура XVI века. Три пояса оборонительных сооружений в Москве: Китай-город, Белый город, дубовые стены на земляных валах. Строительство пятиглавых храмов – дань традиции. Возведение монументальных каменных шатров - конструктивные достижения каменного зодчества и традиции возведения русских деревянных церквей.
15	Архитектура барокко Архитектура барокко в Италии XVII в.	Раннее барокко в Италии. Развитие стиля барокко в Риме. Произведения архитекторов Доменико Фонтана и Карло Модерна. Зрелое барокко в Италии. Лоренцо Бернини – глава зрелого барокко. Франческо Борромини – крупнейший архитектор итальянского барокко.
4 семестр (16 недель)		
16	Архитектура барокко и рококо во Франции XVII – до сер. XVIII в.	Особенности развития стиля барокко во Франции. Версаль. Широкомасштабная реализация проектов Л. Лево, Ш. Лебрена, Ж.А. Мансара. Лувр. Этапы строительства дворца: П. Леско, Ж. Гужон, Ф. Делорм, Ж. Бюллан, Ж. Декерко, Л. Лево. Проект К. Перро – пример французского барокко. Реконструкция улиц и формирование крупных площадей в Париже.
17	Архитектура Русского государства XVII в.	Нарышкинское барокко» («Московское барокко»). Богатство декора. Заимствование ордерной системы в западноевропейском зодчестве. Произведения П. Потехина, С. Петрова, И. Михайлова. Содружество архитекторов Д.В. Аксамитова и Дж.-М. Фонтана. Самобытность культовой архитектуры Ярославля. Русское узорочье.
18	Архитектура Российской империи пер. пол. XVIII вв. Архитектура Петровской эпохи	Кон. XVII – нач. XVIII в. – новая эпоха в архитектуре России. Петербург, его роль в становлении и развитии архитектуры XVIII в. «Петровское барокко». Архитектурная деятельность Доменико Трезини в Петербурге. Привлечение к архитектурным работам отечественных архитекторов – И. Коробова, П. Еропкина. Ведущая роль культовой архитектуры в Москве. Западное влияние и трансформация форм в культовой архитектуре. Иван Зарудный.
19	Архитектура зрелого барокко сер XVIII в. в России	Дальнейшее усвоение и переработка западного барокко. Основные черты русского барокко. Архитектурная деятельность Варфоломея (Бартоломео

		Франческо) Растрелли в Петербурге и Дмитрия Ухтомского в Москве
20	Архитектура классицизма Архитектура Франции втор. пол. XVIII – пер. пол. XIX в.	Архитектура Франции XVIII в. (классицизм). Французская революция 1789 г. – изменение со-циальной и экономической основы архитектуры. Классицизм – простота и ясность форм как символ демократизации искусства. «Человечность» и рациональность архитектуры. Отель – новый тип городского дома-особняка для аристократии и буржуазии. Работы Ж.А. Габриэля, Ж.Ж. Суфло. Архитектура Франции XIX в. (ампир). Градостроительные работы в Париже нач. XIX в. Ансамбли площадей. Походы Наполеона и «второе» открытие Египта и его культуры, античной архитектуры Рима и Греции. Ампир и его крупные претенциозные формы.
21	Архитектура Российской империи втор. пол. XVIII – пер. пол. XIX в.	Переход в русской архитектуре втор. пол. XVIII в. к ясности и простоте форм, строгим и размерным классическим принципам. Влияние на становление русского классицизма западноевропейской эстетики. Сложение двух архитектурных школ: петербургская (западноевропейские традиции) и московская (национальные традиции). Ранний классицизм Петербургской школы. Архитектор А. Ринальди и признаки раннего классицизма. Академия художеств и граф Шувалов. А.Ф. Кокоринов, его роль в становлении русского классицизма. Ранний классицизм Московской школы. Архитектор Василий Баженов и признаки раннего классицизма. Соединение античной классики и русского народного зодчества в проектах архитектора. «Мавританско-готические замыслы» Василия Баженова и Матвея Казакова.

		Строгий классицизм Петербургской школы. Создание типовых проектов жилых, общественных, промышленных, торговых зданий. Архитектурная деятельность И.Е. Старова, Джакомо Кваренги, Чарльза Камерона. Строгий классицизм Московской школы. Синтез регулярного с живописно старым – один из ведущих принципов формирования зданий и ансамблей Москвы. Матвей Казаков и его деятельность, имевшая огромное значение для формирования основных типов зданий и сооружений, а также для разработки принципов русского

		классицизма. Зрелый классицизм и ампир Петербургской школы. Петербург кон. XVIII в. – нач. 1830-х гг. - завершение художественного образа города в классическом стиле. А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, К.И. Росси, Тома де Томон – выдающиеся архитекторы XIX века. Ампир – завершающий этап классицизма. А.Д. Захаров. Проникновение в архитектуру эклектики. Огюст Монферан. Поздний классицизм Московской школы. Война 1812 г. «Комиссия для строений города Москвы» 1813 г. и ее проект реконструкции города. Осип Бове – ведущий архитектор Комиссии. Архитектурные произведения Д. Жилярди
22	Архитектура периода эклектизма и поиски новых стилевых направлений	Глубокие изменения в архитектуре сер. XIX в. стран Западной Европы Широкое применение металла. Производство новых строительных материалов. Инженерное сооружение Г. Эйфеля. Всемирные промышленные выставки и их значение для развития архитектуры. Архитектурно-инженерная деятельность Д. Пэкстона. Эклектизм. Проявление стилизации и зарождение эклектизма в архитектуре 30-х гг. XIX в. Тупиковая ситуация в развитии архитектуры. Свободный выбор эклектики в композиционных приемах, формах: доходные дома, банки, вокзалы и т.д.
23	Архитектура стран Западной Европы сер. XIX – нач. XX вв.	Модерн. Общество «Искусство и ремесла» (1883) и его роль в возникновении стиля модерн. Английские художники и теоретики Д. Рескин и У. Моррис. Первые произведения архитекторов Ф. Уэбба и Ч. Макинтоша. Зарождение стиля модерн в нач. 90-х гг. XIX в. в Бельгии, Франции, Голландии, Австрии, Германии. Архитектурные концепции Г. Земпера, Э. Виоле ле Дюка. Идеологи стиля Б. Орта, Ван де Вельде, Г.П. Берлаге, А. Гауди. Функционализм. Поиск рациональных форм в теории и практике Вальтера Гропиуса. Зарождение функционализма в архитектуре 1920-х гг. Манифест функционализма. В. Гропиус и Ле Корбюзье – идейные лидеры и крупнейшие архитекторы пер. пол. XX в. Эстетические качества функционализма. Архитектурная деятельность П. Беренса, О. Вагнера, А. Лооса, О. Перре, Т. Гарнье.

		Активное применение железобетона в произведениях Р. Майера, А. де Бодо, братьев Перре, Ле Корбюзье. Соединение железобетона и металлических конструкций в архитектуре П. Беренса, В. Гропиуса, Фрейссине
24	Архитектура США сер. XIX – нач. XX вв.	Специфические особенности развития архитектуры США. Опыт Уильяма ле Барона Дженни в работе со стальным каркасом. Градостроительство в Нью-Йорке и Чикаго. «Чикагская школа» и ее лидер Луис Салливен. Концепция «органической» архитектуры Ф.Л. Райта.
25	Архитектура России втор. пол. XIX – нач. XX вв.	Крестьянская и другие реформы, ускорившие развитие капитализма в России. Два этапа развития архитектуры втор. пол. XIX – нач. XX вв. Эклектика. «Исторические» проявления эклектики: барокко, ренессанс, готика и т.д. Многообразие эклектических движений в архитектурной школе России: - «национальный романтизм» (И. Монигетти, И. Ропет). - подражание московскому зодчеству XVII в. (Д. Чичагов, В. Шервуд, А. Щусев); - «русско-византийский» (А. Померанцев, К. Тон); - «романтизм» (В. Васнецов); - «ретроспективизм» («классицизм») (И. Фомин, А. Таманян, И. Жолтовский, В. Щуко); - «рациональная» архитектура («кирпичный» стиль). Модерн. Стиль модерн как реакция на эклектические заимствования. Два направления модерна: рационалистическое и декоративное. Федор Шехтель – один из ярких представителей русского модерна.
26	Архитектура XX – нач. XXI вв. Архитектура стран Европы и Северной Америки 1920-х – 1940- х гг	Последствия Первой мировой войны и изменения социальной картины Европы. Новые задачи в развитии архитектуры. Теории современного города Ле Корбюзье. Бурное строительство жилья для широких слоев населения и общественных зданий. Архитектурные работы в Вене Карла Маркса Хофа. Функционализм – новое направление в архитектуре. Конгресс международной организации архитекторов (CIAM) 1933 г.: цели и задачи. Организаторы CIAM: Ле Корбюзье (Франция), В. Гропиус (Германия), Л. Серт (Швеция), З. Гидеон (Швейцария). Книга «Лучезарный город» Ле Корбюзье и его пять принципов проектирования зданий.

		Роль железобетонного каркаса в формировании принципов «международной» архитектуры. «Органичное» направление функционализма. Ф.Л. Райт. 1920-е – 1930-е гг. – эстетическое переосмысление железобетона и его пластические возможности в архитектуре экспрессионизма. Германия – центр возникно- вения архитектуры экспрессионизма. Э. Мендельзон, Г. Шарун, Г. Пельциг, Г. Херинг. Влияние европейских архитекторов (В. Гропиус, Л. Мис ван дер Роэ, Э. Мендельзон, Э. Сааринен) на развитие архитектурной школы США. Функционализм и рационализм как устойчивые позиции в архитектуре втор. пол. XX в. «Международный» стиль Л. Мис ван дер Роэ и его работа в США. Кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. – проектирование и восстановление разрушенных городов Европе. Стилистическое разнообразие архитектурных форм.
27	Архитектура советского периода. Советская архитектура 1920-х – 1940-х гг.	Октябрьский переворот 1917 г. – начало советского этапа развития архитектуры. Создание в 1918 г. проектной мастерской под руководством А. Щусева и И. Жолтовского. Проект монументальной пропаганды (1918). Декрет Советского правительства «О регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учрежде-ний». Советская архитектура 1920-х – нач. 1930-х гг. Проекты реконструкции Москвы и Петрограда (А. Щусев, И. Жолтовский и др.). Строительство жилых кварталов и комплексов в 1924-1936 гг. в Москве и Ленинграде. Концепция комплексной районной застройки. Дворцы культуры и рабочие клубы братьев Весниных, К. Мельникова. Дома-коммуны как принципиально новый тип жилья. И. Николаев, М. Гинзбург, М. Милинис. Традиционализм («реконструкция» классического наследия): И. Жолтовский, И. Фомин. Революционный романтизм (функционализм): Э. Лисицкий, М. Бархин, И. Леонидов. Объединения советских архитекторов и их деятельность: АСНОВА (1923), ОСА (1925), АРУ (1928), ВОПРА (1929). Создание Академии архитектуры СССР (1933). Возникновение различных течений в архитектуре: рационализм,

		конструктивизм, структурализм. Нач. 1930-х гг. - изменение стилевой направленности

		советской архитектуры. Постановление ЦК ВКП (б) 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций». Историческое наследие и неоклассицизм. Советская архитектура 1933 – 1941 гг. Генеральный план реконструкции Москвы (1935). Градостроительные работы в Ленинграде, Новосибирске, Томске и др. городах. Создание новой транспортной системы. Метрополитен – грандиозный подземный архитектурный ансамбль (А. Душкин, Я. Лихтенберг, И. Фомин). Освоение классического наследия и парадная представительность архитектуры предвоенного времени (Б. Иофан, В. Щуко, В Мухина, В. Андреев и др.). «Украшательский» метод в архитектуре
28	Советская архитектура 1945 – нач. 1950-х гг.	Восстановительные работы в разрушенных городах. Семь высотных зданий в Москве как символ победы в Великой Отечественной войне. Л. Руднев, С. Чернышов. Новый Генеральный план развития Москвы (1951 г). Особенности типового проектирования 1945 – 1954 гг. Возведение крупных жилых массивов. Постановление ЦК КПСС «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» (1955 г.).
29	Архитектура сер. XX – кон. XX вв.	Эволюция эстетики архитектуры модернизма в Европе. Отказ от практики многоэтажной застройки и переход к плотно-низкому строительству. Работа интернациональной группы архитекторов – Б. Зерфюсс, Н.Л. Нерви, М. Брейер. Открытые металлические конструкции в композициях фасадов и интерьеров Ээро Сааринена. Сер. 1960-х гг. – обращение архитекторов к органической архитектуре и ее разновидности – регионализму. Ф.Л. Райт. Скандинавский регионализм А. Аалто. Японский регионализм: К. Маякава, К. Танге, К. Курокава. 1950 – 1960-е гг. – структурализм как художественное явление. Промежуточное положение структурализма между конструктивизмом и хай теком. Программные произведения К. Танге, П.-Л. Нерви, А. Ви-теллоцци. 1960 – 1970-е гг. – формирование своеобразной ветви структурализма – т.н. «стиля большого бизнеса». 1950 – 1970-е гг. – зарождение Нео экспрессионистического движения. Умелое использование выразительных возможностей новой техники в произведениях Ле Корбюзье, Г. Шаруна, Э. Сааринена, О. Нимейера, И. Уотсона. Втор. пол. 1960-х – кон. 1970-х гг. –

		формирование постмодернизма в США. Возрождение исторических

		архитектурных систем и декора. Теоретические трактаты Р. Вентури, М. Кюло, Л. Крие, А. Росси, А. Грюмбако. Архитектор-постмодернист Ф.К. Джонсон. Сдержанность и строгость европейского постмодернизма. Берлинская мастерская Ч. Мура. Хай - тек – символическое отражение века «высоких технологий» в архитектуре 1970-х гг. Два этапа развития хай-тек: В. и Б. Бетц, Р. Роджерс. «Сликтек» - своеобразная ветвь хай - тека, стиль глянцевого блеска фасадных поверхностей. 1980-е – 1990-е гг. – развитие деконструктивизма. Мировоззренческая платформа в работах Жака Дерриды. Архитектурные произведения Б. Чуми, Шнайдера, Шумахера. Павильоны-«фоли» - комбинации образов и приемов русского авангарда. «Архитектурная бионика - новое направление теории и практики архитектуры. Произведения С. Калатравы
30	Советская архитектура втор. пол. 1950-х – 1991 гг.	Кон. 1950-х – нач. 1960-х гг. – возведение зданий из монолитного железобетона. Санаторно-курортное строительство в 1960-х гг. Архитектурные произведения А. Полянского. Развитие промышленного строительства в 1960-х - 1970-х гг. Применение железобетонных элементов в работах Г. Орлова, Н. Брусиловского, Р. Якубова. Архитектурные сооружения мирового уровня Н. Никитина. Творчество ведущих советских архитекторов М. Посохина, А. Мндоянца, Д. Чегулина. Цели и задачи советского градостроительства. Строительство новых городов в 1960-х – 1970-х гг. Б. Рубаненко, И. Покровский. Особое место мемориальных со-оружений в градостроительстве 1970-х гг. 1970 – 1980-е гг. – научно-исследовательские работы по градостроительству, формирование сложных транспортных систем, новый масштаб градостроительных форм и районов застройки. Строительство метрополитена в городах с миллионным населением. Генеральный план развития Москвы 1971 г. и ее девять заповедных зон. Строительство новых станций метрополитена. Появление экспериментальных жилых районов. 1970-е гг. - возрождение интереса к модернизму. 1980-е гг. – неомодернизм. Возникновение предпосылок для формирования стиля «хай-тек».

		Создание зданий-символов – «гибрид» архитектуры и скульптуры. Произведения М. Посохина и В. Свирского, В. Кубасова и Р. Фаерштейна.
31	Проблемы российской архитектура втор. пол. XX – нач. XXI	Посттоталитарная архитектура – небывалая свобода архитекторов. Творческий и интеллектуальный кризис и появление анти профессиональной эклектичной архитектуры. 1990-е гг. – новые типологии в архитектуре и реализация экспериментальных проектов. Появление торговых, развлекательных и многофункциональных центров и комплексов. Кон. 1990-х гг. – участие России в международных архитектурных конкурсах. Создание генеральных планов развития городов России. Генеральный план (2001 – 2020 гг.) развития Москвы архитектора А. Кузьмина. Реконструкция жилых районов и общественных центров как концепция градостроительства кон. XX – нач. XXI вв. Произведения М. Крышталя, А. Саченко и Е. Трубецкова, С. Соколова. Городской дизайн – воспитание вкуса и культуры горожан. Создание комфортного городского пространства. Ландшафтные работы Н. Прокудина, В. Симонихина. Индивидуальное и экспериментальное строительство многоэтажных жилых зданий и малоэтажных жилых домов. Возрождение культуры храмового зодчества как общественно значимое явление. Разнообразие стилевой направленности российской архитектуры. Хай-тек и деконструктивизм – яркие течения кон. XX – нач. XXI вв. Современное прочтение модерна, неоклассицизма, функционализма, символизма. Произведения Л. Кудерова, Е. Герасимова. «Архитектурная бионика». Мягкие оболочки – особая группа пространственных конструкций. Разработки сооружений В. Сладкова. Стекло как «живая» оболочка здания. Цветоволоколонный многослойный кирпич: В. Хамкин, И. Скребицкая, И. Улицкий.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

Указывается для каждого семестра отдельной таблицей.

Семестр 3 (16 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Всего
1	Введение	2
2	Зарождение архитектурной деятельности человека. Формирование первичных тектонических понятий и эстетических отношений в период до II тысячелетия до н.э.	2
3	Архитектура государств Древнего Востока Архитектура Древнего Египта XXVIII – I вв. до н.э.	2
4	Архитектура Двуречья XXIV – VII вв. до н.э.	2
5	Архитектура Эгейского (Крито- Микенского) мира XXX – XII вв. до н.э	2
6	Античная архитектура Архитектура Древней Греции XII в. до н.э. – I в. н.э.	2
7	Архитектура Древнего Рима VIII в. до н.э. – V в.	2
8	Архитектура средневековой Европы Архитектура Византии V –XV вв.	2
9	Архитектура Киевской Руси X – XIвв.	2
10	Архитектура Дороманского и Романского периодов V –XII вв	2
11	Архитектура Западной Европы. Готический период XII – XVI вв.	2
12	Русская архитектура в период феодальной раздробленности XII – XV вв.	3
13	Архитектура эпохи Возрождения. Архитектура Возрождения в Италии XV – XVI вв.	2
14	Архитектура Русского государства XV – XVII вв	3
15	Архитектура барокко Архитектура барокко в Италии	2

Семестр 4 (16 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Всего
16	Архитектура барокко и рококо во Франции XVII – до сер. XVIII в.	2
17	Архитектура Русского государства XVII в.	2
18	Архитектура Российской империи пер. пол. XVIII вв. Архитектура Петровской эпохи	2
19	Архитектура зрелого барокко сер XVIII в. в России	2
20	Архитектура классицизма Архитектура Франции втор. пол. XVIII – пер. пол. XIX в.	2
21	Архитектура Российской империи втор. пол. XVIII – пер. пол. XIX в.	2
22	Архитектура периода эклектизма и поиски новых стилевых направлений	3
23	Архитектура стран Западной Европы сер. XIX – нач. XX вв.	3
24	Архитектура США сер. XIX – нач. XX вв.	2
25	Архитектура России втор. пол. XIX – нач. XX вв.	3
26	Архитектура XX – нач. XXI вв. Архитектура стран Европы и Северной Америки 1920-х – 1940- х гг	2
27	Архитектура советского периода. Советская архитектура 1920-х – 1940-х гг.	2
28	Советская архитектура 1945 – нач. 1950-х гг.	2
29	Архитектура сер. XX – кон. XX вв.	3

30	Советская архитектура втор. пол. 1950-х – 1991 гг.	2
31	Проблемы российской архитектура втор. пол. XX – нач. XXI	2

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Занятия лекционного типа. **Практические занятия**.

Для проведения лекционных занятий и практических занятий по дисциплине «История архитектуры» используется учебная аудитория оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа проектором, экраном, наглядными пособиями аудиовизуальными средствами: слайды, презентации.

Наглядные пособия:

- материалы методического фонда
- иллюстративный материал,
- слайды, презентации по темам лекций

5.3. Самостоятельная работа.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде академии.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

5.4. Промежуточная аттестация.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду академии и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/ . Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) **основная учебная литература**

1. Куликов, А.С. История архитектуры: учебное пособие: в 3 ч. / А.С. Куликов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - Ч. 1. Всеобщая история архитектуры. - 108 с.: ил. - Библиогр.: с. 103. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49940 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Куликов, А.С. История архитектуры : учебное пособие : в 3 ч. / А.С. Куликов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - Ч. 2. История русской архитектуры. - 121 с.: ил. - Библиогр.: с. 115. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499406 \ — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Куликов, А.С. История архитектуры: учебное пособие : в 3 ч. / А.С. Куликов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - Ч. 3. История градостроительства. - 138 с. : ил. - Библиогр.: с. 133. -[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499407 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Теория и история архитектуры: направления исследований / авт.-сост. Л.П. Холодова; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2016. – 151 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49831 – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
5. Яковлева, Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры: учебно-методическое пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, С. С. Ершова; под редакцией Н. А. Яковлевой. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 396 с. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111466 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) **дополнительная литература**

1. Агеева, Е.Ю. Краткий курс истории архитектуры : учебное пособие / Е.Ю. Агеева, Е.А. Веселова ; Минобрнауки России, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. – Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), 2012. – 84 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42723 – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.
2. Всеобщая история архитектуры. Том 1 / Под общ. ред. Д. Е. Аркина, Н. И. Брунова, М. Я. Гинзбурга. (глав. ред.) и др. ; Акад. архитект. СССР. - Москва : изд-во Акад. архитект. СССР, 1944. - 372с. — Текст : электронный // ART-Библиотека :

проект ART-портала Мировая художественная культура. — Режим доступа: по подписке. – URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=56679 – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

3. Всеобщая история архитектуры. Том 2 / Под общ. ред. Д. Е. Аркина, Н. И. Брунова, М. Я. Гинзбурга. (глав. ред.) и др. ; Акад. архитект. СССР. - Москва : изд-во Акад. архитект. СССР, 1948. - 438с. — Текст : электронный // ART-Библиотека : проект ART-портала Мировая художественная культура. — Режим доступа: по подписке. – URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=56679 – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
4. Покровсикй, Г. Архитектура и законы зрения. К теории архитектурных форм и пропорций: научно-популярное издание / перед загл.: проф. Г.И.Покровский. - Москва: Изд-во Всес. акад. архитектуры, 1936. - 52с. — Текст : электронный // ART-Библиотека: проект ART-портала Мировая художественная культура. — Режим доступа: по подписке. – URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=574818&sr= – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
5. Шуази, О. История архитектуры. В 2 томах [Текст] / Пер. с франц. – 5-е изд. – М.: Изд.-во В.Шевчук, 2009. – Том 1. – 592с.
6. Шуази, О. История архитектуры. В 2 томах [Текст] / Пер. с франц. – 5-е изд. – Москва: Изд.-во В.Шевчук, 2009. – Том 1. – 592с.

в) **перечень доступных ЭБС**

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». https://biblioclub.ru/.
3. ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary .
4. ЭБС «eLIBRARY.ru» https://elibrary.ru/.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущей аттестации

8.2 Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1)

8.3 Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История архитектуры» (приложение 2)

Разработчики:

Ст. преп. В.А. Верна

Руководитель образовательной программы

Ректор С.Н. Андрияка

Заведующий кафедрой

И.Ю. Иванова

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «История архитектуры»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История архитектуры»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:
1) При оценке знаний

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
5	*Высокий уровень / Зачтено*	Студент свободно ориентируется в основных этапах развития мирового зодчества, выделяет этапы эволюции архитектурных форм с учетом достижений строительной техники, развития конструкций и материалов; определяет формальные признаки и конструктивные особенности различных архитектурных стилей; понимает природу и закономерности художественного синтеза архитектуры и монументального искусства; знает совокупность теоретических концепций истории архитектуры
4	*Средний уровень / Зачтено*	Студент достаточно хорошо ориентируется в основных этапах развития мирового зодчества, знаком с этапами эволюции архитектурных форм с учетом достижений строительной техники, развития конструкций и материалов; испытывает небольшие затруднения при определении формальных признаков и конструктивных особенностей различных архитектурных стилей; в целом понимает природу и закономерности художественного синтеза архитектуры и монументального искусства; знаком с теоретическими концепциями истории архитектуры
3	*Низкий уровень / Зачтено*	Студент слабо ориентируется в основных этапах развития мирового зодчества, не знаком с этапами эволюции архитектурных форм с учетом достижений строительной техники, развития конструкций и материалов; с большими затруднениями выделяет этапы эволюции архитектурных форм с учетом достижений строительной техники, развития конструкций и материалов; не определяет формальные признаки и конструктивные особенности различных архитектурных стилей; в целом понимает природу и закономерности художественного синтеза архитектуры и монументального искусства; не знаком с теоретическими концепциями истории архитектуры
2	*Минимальный уровень не достигнут / Незачтено*	Студент не ориентируется в основных этапах развития мирового зодчества, не знаком с этапами эволюции архитектурных форм с учетом достижений строительной техники, развития конструкций и материалов; с большими затруднениями выделяет этапы

		эволюции архитектурных форм с учетом достижений

		строительной техники, развития конструкций и материалов; не определяет формальные признаки и конструктивные особенности различных архитектурных стилей; не понимает природу и закономерности художественного синтеза архитектуры и монументального искусства; не знаком с теоретическими концепциями истории архитектуры

2) При оценке умений

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
5	*Высокий уровень / Зачтено*	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами истории архитектуры; способен различать стили мировой и отечественной архитектуры, выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых стилей в современной архитектуре; разбирается в конструктивных и объемно-планировочных решениях, присущих различным архитектурным стилям; оперирует языком описания произведения архитектуры с применением специальной терминологии
4	*Средний уровень / Зачтено*	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами истории архитектуры; способен различать стили мировой и отечественной архитектуры, выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых стилей в современной архитектуре; испытывает затруднения в определении особенностей конструктивных и объемно-планировочных решений, присущих различным архитектурным стилям; с затруднениями оперирует языком описания произведения архитектуры с применением специальной терминологии
3	*Низкий уровень / Зачтено*	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов истории архитектуры; различает стили мировой и отечественной архитектуры, с затруднениями способен выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых стилей в современной архитектуре; испытывает большие затруднения в определении особенностей конструктивных и объемно-планировочных решений, присущих различным архитектурным стилям; слабо оперирует языком описания произведения архитектуры, не использует специальную терминологию
2	*Минимальный уровень не достигнут / Незачтено*	Студент испытывает большие трудности в использовании понятий, категорий, терминов истории архитектуры; не различает стили мировой и отечественной архитектуры, не способен выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых стилей в современной архитектуре; не выявляет взаимосвязь отечественных, региональных, мировых стилей в современной

		архитектуре; не определяет особенности конструктивных и

		объемно-планировочных решений, присущих различным архитектурным стилям; не оперирует языком описания произведения архитектуры, не владеет специальной терминологией

3) При оценке навыков

Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
5	*Высокий уровень / Зачтено*	Студент отлично владеет методами анализа конструктивных и тектонических особенностей архитектуры различных эпох и стилей, методикой формально-стилистического анализа и умением применять его при исследовании архитектурного объекта; отлично владеет практическими навыками применения изученных методов и исторических сведений для наиболее успешного решения собственных творческих задач
4	*Средний уровень / Зачтено*	Студент уверенно владеет методами анализа конструктивных и тектонических особенностей архитектуры различных эпох и стилей, методикой формально-стилистического анализа и умением применять его при исследовании архитектурного объекта; с некоторыми затруднениями владеет практическими навыками применения изученных методов и исторических сведений для наиболее успешного решения собственных творческих задач.
3	*Низкий уровень / Зачтено*	Студент слабо владеет методами анализа конструктивных и тектонических особенностей архитектуры различных эпох и стилей, методикой формально-стилистического анализа и умением применять его при исследовании архитектурного объекта; не владеет практическими навыками применения изученных методов и исторических сведений для решения собственных творческих задач.
2	*Минимальный уровень не достигнут / Незачтено*	Студент не владеет методами анализа конструктивных и тектонических особенностей архитектуры различных эпох и стилей, методикой формально-стилистического анализа и не умеет применять его при исследовании архитектурного объекта; не владеет практическими навыками применения изученных методов и исторических сведений для решения собственных творческих задач.

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «История архитектуры»

Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История архитектуры»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «История архитектуры»
2. **Оценивание результатов обучения.**
   2.1 Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Философия» осуществляется в соответствие с Положением о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
   2.2 Критерии оценивания определены в Приложении 1 (Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся) к программе учебной дисциплины «История архитектуры»

3. **Текущий контроль и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков.**

Текущий контроль знаний используется для: оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) студентов; обеспечения своевременной обратной связи; коррекции обучения; активизации систематической самостоятельной работы студентов. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.

Текущий контроль осуществляется путём проверки выполненных учебных заданий, обсуждения и анализа ошибок. Учебные работы студентов оцениваются и учитывают достижения студентов по основным компонентам учебного плана. Оценки доводятся до сведения студентов.

Фонд оценочных средств для текущего контроля

Темы	***Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля***
Архитектура Двуречья XXIV – VII вв. до н.э.	*Устный опрос, тестирование* - Культовая и гражданская архитектура Шумеро-Аккадского периода. - Дворцовое зодчество Ассирии и Вавилона
Античная архитектура Архитектура	*Тестирование, Устный опрос* Вопросы для обсуждения: - Типология культовой архитектуры

Древней Греции XII в. до н.э. – I в. н.э.	- Ордер в греческой архитектуре - Архитектура эллинизма
Архитектура Древнего Рима VIII в. до н.э. – V в.	*Тестирование Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Влияние греческой и этрусской архитектуры ни римское зодчество - Римская ордерная система и ее характерные особенности. - Основные типы сооружений Римской империи
Архитектура Киевской Руси X – XIвв.	*Собеседование, сообщения* Вопросы для обсуждения: ~ Принятие христианства и его роль в развитии архитектуры Киевской Руси. ~ Собор Св. Софии и звонница в Великом Новгороде.
Архитектура Русского государства XV – XVII вв	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - Ведущая роль Москвы в развитии архитектуры. Синтез западноевропейских и древнерусских традиций. - Архитектурная деятельность итальянских мастеров: Аристотель Фиорованти, Алевиз Новый, Бон Фрязин.
Архитектура Русского государства XVII в.	*Собеседование* Вопросы для обсуждения: - «Нарышкинское барокко» («Московское барокко»). - Заимствование ордерной системы в западноевропейском зодчестве. - Дальнейшее развитие культовой и гражданской архитектуры. - Произведения П. Потехина, С. Петрова, И. Михайлова. - Содружество архитекторов Д.В. Аксамитова и Дж.-М. Фонтана
Архитектура Российской империи пер. пол. XVIII вв. Архитектура Петровской эпохи	*Собеседование, доклады* Вопросы для обсуждения: - Петербург – его роль в становлении и развитии архитектуры XVIII в. - «Петровское барокко». - Архитектурная деятельность Доменико - Трезини в Петербурге. Три проекта «образцовых» домов Д. Трезини
Архитектура Российской империи втор. пол. XVIII – пер. пол. XIX в.	*Собеседование, доклады* Вопросы для обсуждения: ~ Три периода развития русского классицизма. ~ Сложение двух архитектурных школ: петербургская (западноевропейские традиции) и московская (национальные традиции). ~ Ампир – завершающий этап классицизма. А.Д. Захаров.
Архитектура России втор. пол. XIX – нач.	*Дискуссия, доклады* Вопросы для обсуждения:

XX вв.	- Проявление стилизации и зарождение эклектизма в архитектуре - Два направления модерна: рационалистическое и декоративное. - Федор Шехтель – один из наиболее ярких представителей русского модерна.

Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.

Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

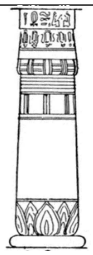
Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Студент продемонстрировал глубокое знание предусмотренного программой материала, умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
4	Хорошо (средний уровень)	Студент показал твердое знание основного (программного) материала, грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, умение применять теоретические положения при решении практической задачи.
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений.
2	Неудовлетворительно (уровень не достигнут)	Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины

Примеры типовых тестовых заданий к практическим занятиям

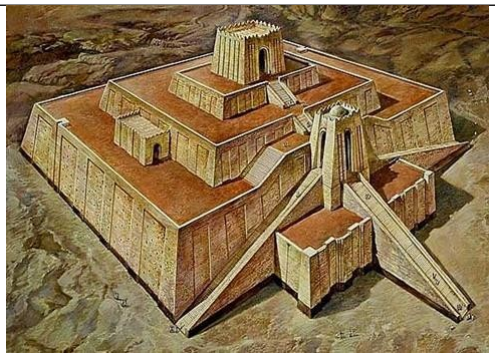
Тест № 4

1. Дайте определения понятию «антаблемент»:

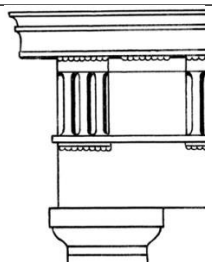
1. Верхняя горизонтальная, поддерживающая колоннами часть архитектурного ордера;
2. Нижняя несущая балка;
3. Нижняя опорная часть колонны;
4. Верхняя часть фасада в виде треугольника.

2. Какая капитель показана на рисунке? 1. Папирусовидная 2. Лотосовидная 3. Гаторическая 4. Композитная	
3. Зиккурат это: 1. Дворцовое здание 2. Пирамида с гробницей 3. Постамент для храма 4. Сооружение для астрономических наблюдений	

Тест № 5

1. К какому типу храма относится храм Аменемхета III в Дейр-эль-Бахри? 1. Отдельно стоящий храм; 2. Полускальный храм; 3. Храм-молельня; 4. Скальный храм.	
2. Какая капитель показана на рисунке? 1. Папирусовидная 2. Лотосовидная 1. 2.Гаторическая 3. Композитная	
3. Укажите место постройки зиккурата, показанного на рисунке 1. Вавилон 2. Дур-Шаррукин 3. Ур	

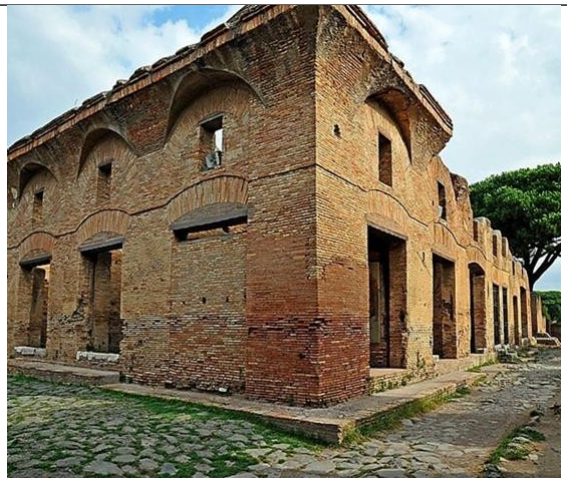
Тест № 8

1. Назовите элемент ордера на рисунке 1. фриз; 2. архитрав; 3. карниз; 4. фронтон	
Что из нижеперечисленного применялось в архитектуре Месопотамии? 1. Облицовочный слой 2. Ордерная система 3. Зооморфный орнамент	
3. Встречается ли в храмах Древнего царства гипостильный зал?	

Тест № 1

Название памятника архитектуры	
2. Как назывался трактат римского архитектора Витрувия, прославивший его? a) «Триединство в архитектурных сооружениях» b) «Арочные конструкции» c) «Десять книг по архитектуре» d) «Архитектурное многообразие»	
3. Что такое акведук? a) колодец b) водопровод c) система перекрытий d) кувшин	

Тест № 2

1. Название памятника архитектуры	
2. Назовите четырехугольный неглубокий бассейн в центре атриума в древнеиталийском и древнеримском жилище. В него с крыши стекала дождевая вода ... a) имплювиум b) комплювиум c) виадук d) акведук	
3. Кем являлись этруски? a) крестьяне в Древнем Риме b) древние племена, создавшие развитую цивилизацию, предшествовавшую римской и оказавшие на нее большое влияние c) племя, напавшее на Древний Рим d) родоначальники древних римлян	

Название памятника архитектуры	
2. От этрусков сохранилось много исторических памятников: остатки городов с каменными стенами и зданиями, с четкой_____, которые пересекаются под _____ и ориентированных по странам света. Улицы делились на _____.	
3. Жилые дома этрусков не сохранились. Представление о них мы имеем из археологических раскопок на основе сохранившихся _____ и _____, повторяющих форму дома.	

Критерии оценки тестовых заданий:

1. Полнота выполнения тестовых заданий;
2. Своевременность выполнения;
3. Правильность ответов на вопросы;
4. Самостоятельность тестирования

шкала оценивания тестовых заданий текущего контроля

	Уровень освоения	**Критерии оценивания задания**
5	Отлично	Выполнено 80-100% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
4	Хорошо	выполнено 60-79% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др.
3	Удовлетворительно	выполнено 40-59% заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками.
2	Неудовлетворительно	Задание не выполнено

Примерный перечень тем докладов, сообщений, эссе, презентаций для самостоятельной работы

1. «Архитектура эпохи Возрождения»
2. «Готика Франции»
3. «Архитектура и мебель барокко»
4. «Русская архитектура XVII века»
5. «Деревянное зодчество. Кижи»
6. «Петродворец - русский «Версаль»
7. «Кваренги - архитектор Санкт-Петербурга»
8. «Архитектура Брунеллески в период Раннего Возрождения»
9. « Царское село и его архитектура
10. Всемирные промышленные выставки и их значение для развития архитектуры. Архитектурно-инженерная деятельность Д. Пэкстона, Контамена, Д. Дютера.
11. Реконструкционные и планировочные мероприятия в средневековых городах Европы: Лондон, Вена, Париж. Деятельность Т. Гарнье, Э. Говарда.

Критерии и шкала оценивания выполнения практических заданий:

1. Полнота и правильность выполнения практического задания;
2. Своевременность выполнения задания;
3. Самостоятельность решения

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Обучающимся задание выполнено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логических рассуждениях и решении нет

		ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом.
4	Хорошо (средний уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и выполнении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде.
2	Неудовлетворительно (минимальный уровень не достигнут)	Обучающимся задание не выполнено.

3.4. Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и комплексного оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта согласно рабочему учебному плану.

Список вопросов к промежуточной аттестации

1. Архитектура Франции XVIII в. Классицизм – простота и ясность форм как символ демократизации искусства. Отель – новый тип комфортабельного городского дома-особняка для аристократии и буржуазии. Работы Ж.А. Габриэля, Ж.Ж. Суфло.
2. Градостроительные работы в Париже нач. XIX в. Ансамбли площадей. Походы Наполеона и «второе» открытие Египта и его культуры, античной архитектуры Рима и Греции. Ампир и его крупные претенциозные формы.
3. Три периода развития русского классицизма. Сложение двух архитектурных школ: петербургская (западноевропейские традиции) и московская (национальные традиции).
4. Ампир – завершающий этап классицизма. А.Д. Захаров.
5. Проникновение в архитектуру эклектики. Огюст Монферан.
6. Глубокие изменения в архитектуре сер. XIX в. стран Западной Европы. Инженерные сооружения Т. Телфорда, Д. Фоулера, В. Бэкера, Г. Эйфеля.
7. Всемирные промышленные выставки и их значение для развития архитектуры. Архитектурно-инженерная деятельность Д. Пэкстона, Контамена, Д. Дютера.
8. Реконструкционные и планировочные мероприятия в средневековых городах Европы: Лондон, Вена, Париж. Деятельность Т. Гарнье, Э. Говарда.
9. Эклектизм. Проявление стилизации и зарождение эклектизма в архитектуре 30-х гг. XIX в. Тупиковая ситуация в развитии архитектуры, нарушение связи между функцией и обликом архитектуры. Свободный выбор эклектики в композиционных приемах, формах: доходные дома, банки, вокзалы и т.д.

10. Модерн. Общество «Искусство и ремесла» (1883) и его роль в возникновении стиля модерн. Английские художники и теоретики Д. Рескин и У. Моррис. Первые произведения архитекторов Ф. Уэбба и Ч. Макинтоша.
11. Функционализм. Отказ от декоративизма и поиск рациональных форм в теории и практике Вальтера Гропиуса.
12. Архитектурная деятельность П. Беренса, О. Вагнера, А. Лооса, О. Перре, Т. Гарнье.
13. Активное применение железобетона в произведениях Р. Майера, А. де Бодо, братьев Перре, Ле Корбюзье. Соединение железобетона и металлических конструкций в архитектуре П. Беренса, В. Гропиуса, Фрейссине.
14. Специфические особенности развития архитектуры США. Практика работы с металлическим каркасом и строительство первых небоскребов. Опыт Уильяма ле Барона Дженни в работе со стальным каркасом.
15. Модерн. Стиль модерн как реакция на эклектические заимствования. Два направления модерна: рационалистическое и декоративное. Федор Шехтель – один из наиболее ярких представителей русского модерна.
17. 1920-е – 1930-е гг. – эстетическое переосмысление железобетона. Пластические возможности железобетона в архитектуре экспрессионизма. Германия – центр возникновения архитектуры экспрессионизма. Э. Мен-дельзон, Г. Шарун, Г. Пельциг, Г. Херинг.
18. Прекращение строительства в годы Первой мировой войны (1914-1918). Октябрьский переворот 1917 г. – начало советского этапа развития архитектуры. Правительственные декреты по налаживанию городского строительства. Создание в 1918 г. проектной мастерской под руководством А. Щусева и И. Жолтовского.
19. Проект монументальной пропаганды (1918). Декрет Советского правительства «О регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений».
20. Советская архитектура 1920-х – нач. 1930-х гг. Новаторский дух советской архитектуры 1920-х – нач. 1930-х гг. Строительство объектов энергетики и промышленных предприятий – первостепенная задача Советского правительства.
21. Проекты реконструкции Москвы и Петрограда (А. Щусев, И. Жолтовский и др.). Строительство жилых кварталов и комплексов в 1924-1936 гг. в Москве и Ленинграде. Концепция комплексной районной застройки.
22. Дворцы культуры и рабочие клубы братьев Весниных, К. Мельникова. Дома-коммуны как принципиально новый тип жилья. И. Николаев, М. Гинзбург, М. Милинис.
23. Традиционализм («реконструкция» классического наследия): И. Жолтовский, И. Фомин
24. Революционный романтизм (функционализм): Э. Лисицкий, М. Бархин, И. Леонидов.
25. Советская архитектура 1933 – 1941 гг. Генеральный план реконструкции Москвы (1935). Строительство крупных и общественных зданий. Создание новой транспортной системы. Метрополитен – грандиозный подземный архитектурный ансамбль (А. Душкин, Я. Лих-тенберг, И. Фомин).
26. 7 высотных зданий в Москве как символ победы в Великой Отечественной войне. Л. Руднев, С. Чернышов. Новый Генеральный план развития Москвы (1951 г).
27. Особенности типового проектирования 1945 – 1954 гг. Возведение крупных жилых массивов. Новые достижения в области строительных технологий. Постановление ЦК КПСС

«Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» (1955 г.) как завершающий этап развития советской архитектуры.

28. Эволюция эстетики архитектуры модернизма в Европе. Формообразующие возможности бетона. Отказ от практики многоэтажной застройки и переход к плотно-низкому строительству. Работа интернациональной группы архитекторов – Б. Зерфюсс, Н.Л. Нерви, М. Брейер.

29. Причины расцвета регионализма. Обращение архитекторов в строительной практике к традиционным материалам – камню, кирпичу, дереву. Интернациональность регионализма. Скандинавский регионализм А. Аалто. Японский регионализм: К. Маякава, К. Танге, К. Курокава.

30. 1950 – 1960-е гг. – структуруализм как художественное явление. Промежуточное положение структуруализма между конструктивизмом и хай-теком. Программные произведения К. Танге, П.-Л. Нерви, А. Вителлоцци.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Основное учебное подразделение:

Рисунка, живописи, композиции и изящных искусств
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИКОНОПИСЬ

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:
54.05.05. Живопись и изящные искусства
(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы
Живопись и изящные искусства
(наименование специализации

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ак.часов).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**192**									96	96
в том числе:											
Лекции	**-**									-	-
Практические занятия (ПЗ)	**192**									96	96
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**24**									12	12
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)										ЗО	За
Общая трудоемкость:											
академических часов	**216**									**108**	**108**
зачётных единиц	**6**									**3**	**3**

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины является обучение студентов написанию икон с использованием различных техник и технологии темперной живописи.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- формирование умений использования материалов: минералов и минеральных пигментов, левкаса и сусального золота при выполнении различных техник темперной живописи;
- формирование умений использования различных техник и технологии темперной живописи для написания икон;
- формирование умений выполнения учебного образца на высоком художественном и профессиональном уровнях;
- способствовать овладению навыком использования профессиональных инструментов в иконописи.

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля

Освоение обучающимися дисциплины «Иконопись» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

ОПК-2	Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ОПК-2.1 Формулирует законы композиции, закономерности создания художественного произведения в декоративно-прикладном искусстве.
		ОПК-2.2 Аргументирует свой творческий замысел в иконописи, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания.
ОПК-3	Способен использовать в своей профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий их применения в изобразительных искусствах	ОПК-3.1 Знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность создания произведения в технике иконописи.
		ОПК-3.2 Использует различные художественные материалы, техники и приемы работы, виды и способы изображения натуры по памяти, воображению, представлению в иконописи.
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	ОПК-5.2 Использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области декоративно-прикладного искусства
ОПК-8	Способен решать профессиональные задачи на основе комплексного знания значимых произведений в отечественной и мировой культуре	ОПК-8.2 Использует при решении профессиональных задач комплексные знания значимых произведений мировой и отечественной художественной культуры

ПК-1	Способен свободно использовать при создании авторского произведения техники и технологии изобразительного искусства в области станковой живописи	ПК-1.1 Формулирует: закономерности создания художественного произведения в станковой живописи; принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами; законы композиции
		ПК-1.2 Умеет: использовать различные техники и приемы работы, виды и способы изображения с натуры, по памяти, воображению, представлению
		ПК-1.3 Владеет техникой академического рисунка и живописи

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
9 семестр (16 недель).		
9.1	Предмет «Иконопись»	Основные этапы развития русских и западных школ иконописи. Древнерусские и западные иконописцы различных школ. Особенности иконографии. Библейская история. Основные памятники церковной архитектуры и церковной росписи мирового и международного значения. История орнамента и шрифта. Художественные и технические особенности темперной живописи. Икона. Отличие иконописи от светской живописи. Стилистические особенности иконы в перспективе ее развития на западе и в Древней Руси. Отличие канонической от неканонической иконы. Задачи иконописца. Приемы и методики работы с архивными материалами и другими источниками информации при выработке образной концепций художественного произведения иконной живописи.
9.2	Техника и технологии темперной живописи	Иконная доска и ее изготовление. Виды и части иконной доски. Левкас и его нанесение. Необходимые материалы, инструменты и специальные приспособления для создания иконописного образа. Свойства и особенности минералов и пигментов. Рисунок, графические приемами, особенности пластического языка яичной темперы для работы над иконописным образом. Приготовление яичной эмульсии, красок из минералов, и пигментов: правила их хранения.
9.3	Прорись поясной фигуры Святого	Композиционное построение иконы. Изучение и выбор образца для написания иконы. Анализ композиционного построения иконы. Выполнение прориси карандашом на бумаге. Снятие кальки с прориси кистью.
9.4	Перевод и отрисовка прориси поясной фигуры Святого на иконную доску	Перевод прориси на иконную доску. Уточнение рисунка. Обведение рисунка кистью.
9.5	Роскрышь поясной фигуры Святого	Составление колеров для фона и полуфигуры. Составление санкиря. Нанесение темперы на залевкашенный лист оргалита. Роскрышь (раскрытие) иконы.
9.6	Опись поясной фигуры Святого	Нанесение кистью графического рисунка на готовую роскрышь. Работа с притинками (лессировками). Подготовка для перехода к доличному письму.
9.7	Доличное письмо поясной фигуры	Составление колеров для написания пробелов на одеждах. Послойное написание одежды на залевкашенных листах

	Святого	оргалита. Написание пробелов на иконе (доличное письмо).
9.8	Личное письмо поясной фигуры Святого	Составление колеров подкладки под охрение и охрение для написания лика. Написания лика на залевкашенном листе оргалита. Личное письмо (написание лика) на иконе.
9.9	Церковнославянский шрифтом. Подписание иконы поясной фигуры Святого	Поиск образцов шрифта для подписания иконы. Древнерусский шрифт на залевкашенном листе оргалита. Подписание иконы.
9.10	Олифление поясной фигуры Святого	Виды олифы. Свойства и поведении олифы при ее нанесении на икону. Олифление иконы.
9.11	Создание самостоятельной работы поясной фигуры Святого	Ход работы, трудности, возникающие в процессе выполнения. Особенности работы, возможности применения работы. Создание работы, превосходящей по уровню исполнения сделанную.
10 семестр (16 недель).		
10.1	Прорись Богородичной иконы	Анализ композиционного построения иконы. Выполнение прориси карандашом на бумаге. Снятие кальки с прориси кистью.
10.2	Перевод и отрисовка прориси на иконную доску Богородичной иконы	Перевод прориси на иконную доску. Уточнение рисунка. Обведение рисунка кистью.
10.3	Роскрышь Богородичной иконы	Составление колеров для фона и полуфигуры. Составление санкиря. Нанесения темперы на залевкашенный лист оргалита. Роскрышь (раскрытие) иконы.
10.4	Опись Богородичной иконы	Нанесение кистью графического рисунка на готовую роскрышь. Работа с притинками (лессировками). Подготовка для перехода к доличному письму.
10.5	Доличное письмо Богородичной иконы	Составление колеров для написания пробелов на одеждах. Послойное написание одежды на залевкашенных листах оргалита. Написание пробелов на иконе (доличное письмо).
10.6	Личное письмо Богородичной иконы	Составление колеров подкладки под охрение и охрение для написания лика. Написание лика на залевкашенном листе оргалита. Личное письмо (написание лика) на иконе.
10.7	Церковнославянский шрифт. Подписание Богородичной иконы	Поиск образцов шрифта для подписания иконы. Древнерусский шрифт на залевкашенном листе оргалита. Подписание иконы.
10.8	Олифление Богородичной иконы	Знакомство с видами олифы. Свойства и поведении олифы при ее нанесении на икону. Олифление иконы.
10.9	Создание самостоятельной работы (Богородичной иконы)	Ход работы, трудности, возникающие в процессе выполнения. Особенности работы, возможности применения работы. Создание работы, превосходящей по уровню исполнения сделанную.

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине «Иконопись» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля

Для освоения дисциплины «Иконопись» используется оснащенная учебная аудитория в соответствии с таблицей.

Таблица. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Учебная мастерская для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам художественного цикла, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, а также для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Комплект учебной и специализированной мебели: столы, мольберты «Академия»; наборы учебно-наглядных пособий; мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования; наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15 Аудитория 3309.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

Основная литература:

1. Покровский, Н. Евангелие в памятниках иконографии / Н.В. Покровский. — Москва: Прогресс-Традиция, 2001. — 564 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77037 (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Проведение творческой практики по настенной живописи в православном храме: учебно-метод. пообие / А.В. Данилов, Г.В. Кавказова, протоирей С. Пушков, Е.А. Кузина. – Чебоксары, 2015. – 86 с. — Текст : электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37010173 (дата обращения: 12.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Покровский, Н. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских / [Соч.] Н.В. Покровского. - Москва : тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1890. - IV, 172 с.– Режим доступа: по подписке. – URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=99444&sr=1 (дата обращения: 02.11.2020). – Текст: электронный.

4. Шеко, Е. Д. Основы иконописного рисунка: Учебно-методическое пособие / Е. Д. Шеко, М. И. Сухарев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2018. – 96 с.: ил.

Дополнительная литература:

1. Арт-проект Андрей Рублёв — Текст: электронный // Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Библиотека: [сайт]. — URL: https://academy-andriaka.ru/novyj-art-proekt-andrej-rublev-uzhe-otkryt/ (дата обращения: 08.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Грищенко, А.В. Вопросы Живописи: русская икона как искусство живописи / А.В. Грищенко. – Москва : Типография В. Зеликова и К, 1913. – Вып. 3. – 265 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567224 (дата обращения: 09.11.2020). – Текст : электронный.

3. Толстой, М. В. История русской церкви / М. В. Толстой, С. П. Мансуров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 662 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446115 (дата обращения: 10.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Рожнятовский, В.М. Рукотворенный свет: световые эффекты как самостоятельный элемент декорации восточнохристианского храма / В.М. Рожнятовский. – Санкт-Петербург : Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2012. – 512 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363430 (дата обращения: 02.11.2020). – Текст: электронный. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Яковлева, Н. А. Сокровища русской православной культуры: храм, благодатный образ, высокий иконостас: учебное пособие / Н. А. Яковлева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 284 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121177 (дата обращения: 02.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
2. Базы данных и поисковые системы:
- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/
- реферативная база данных SCOPUS
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

7. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модулю

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «Иконопись» представлены в Приложении 2 к данной Рабочей программе.

Разработчиком программы является преподаватель кафедры РЖКиИИ Зубов П.И.,

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Иконопись»

Структура и объём практических занятий по дисциплине «Иконопись»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов
9 семестр (16 недель).		
9.1	Предмет «Иконопись»	4
9.2	Техника и технологии темперной живописи	4
9.3	Прорись поясной фигуры Святого	4
9.4	Перевод и отрисовка прориси поясной фигуры Святого на иконную доску	8
9.5	Роскрышь поясной фигуры Святого	8
9.6	Опись поясной фигуры Святого	12
9.7	Доличное письмо поясной фигуры Святого	12
9.8	Личное письмо поясной фигуры Святого	12
9.9	Церковнославянский шрифтом. Подписание иконы поясной фигуры Святого	4
9.10	Олифление поясной фигуры Святого	8
9.11	Создание самостоятельной работы поясной фигуры Святого	20
10 семестр (16 недель).		
10.1	Прорись Богородичной иконы	8
10.2	Перевод и отрисовка прориси на иконную доску Богородичной иконы	8
10.3	Роскрышь Богородичной иконы	8
10.4	Опись Богородичной иконы	12
10.5	Доличное письмо Богородичной иконы	12
10.6	Личное письмо Богородичной иконы	12
10.7	Церковнославянский шрифт. Подписание Богородичной иконы	8
10.8	Олифление Богородичной иконы	8
10.9	Создание самостоятельной работы (Богородичной иконы)	20

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Иконопись»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Иконопись».

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является «зачет с оценкой» в 9 семестре, «зачет» в 10 семестре.
Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.
Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-5.2; ОПК-8.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.
Система оценки для оценивания дисциплины доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1. **Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине**

1.1. Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Иконопись».

1.2. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Иконопись» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Иконопись» п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №1.

Таблица №1. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Собеседование: предмет «Иконопись», техника и технологии темперной живописи.	1. Владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу. 2. Наличие собственной аргументированной позиции. 3. Четкая структура ответа.
Создание самостоятельной работы поясной фигуры Святого.	1. Подбор образцов и материалов для написания иконы. 2. Качество и количество образцов. 3. Способность к анализу подобранных образцов на предмет их соответствия исполняемой работе. 4. Способность определять и анализировать ошибки, допущенные в работе. 5. Способность к оценке собственной работы, её иконографичности по отношению к образцу.
Прорись поясной фигуры Святого.	1. Соблюдение законов композиционного построения. 2. Изучение и выбор образца для написания иконы. 3. Компоновка полуфигуры в заданном формате. 4. Соблюдение иконографии.

	5. Качество графической обводки кистью. 6. Законченность и аккуратность.
Перевод и отрисовка прориси поясной фигуры Святого на иконную доску.	1. Соблюдение законов композиционного построения. 2. Перевод прориси на иконную доску. 3. Уточнение рисунка. 4. Качество графической обводки кистью. 5. Компоновка полуфигуры в заданном формате. 6. Соблюдение иконографии.
Роскрышь поясной фигуры Святого.	1. Качество и культура раскрываемой поверхности иконы 2. Гармоничность подбора колеров. 3. Разложение роскрыши по тоновым соотношениям. 4. Соблюдение иконографии. 5. Законченность и аккуратность.
Опись поясной фигуры Святого.	1. Качество и культура графики (линии). 2. Подбор тоновых отношений описи и роскрыши. 3. Правильность подбора цвета описи. 4. Нанесение кистью графического рисунка на готовую роскрышь. 5. Выявление формы и объёма с помощью описи и притинков (лессировок). 6. Подготовка для перехода к доличному письму. 7. Законченность и аккуратность.
Доличное письмо поясной фигуры Святого.	1. Составление колеров для написания пробелов на одеждах. 2. Послойное написание одежды на залевкашенных листах оргалита. 3. Написание пробелов на иконе (доличное письмо). 4. Качество и культура исполнения пробелов. 5. Разложение пробелов по тоновым соотношениям. 6. Гармоничность цветовых отношений пробелов и роскрыши с описью. 7. Выявление формы и объёма с помощью пробелов 8. Законченность и аккуратность.
Личное письмо поясной фигуры Святого.	1. Качество и культура исполнения охреней. 2. Разложение охреней по тоновым соотношениям с санкирём. 3. Гармоничность цветового отношения охреней с санкирём и одеждой. 4. Составление колеров подкладки под охрение и охрение для написания лика. 5. Написания лика на залевкашенном листе оргалита. 6. Личное письмо (написание лика) на иконе. 7. Иконографичность лика. 8. Законченность и аккуратность.
Подписание иконы поясной фигуры Святого.	1. Подбор шрифта 2. Стилистическое соответствие подобранного шрифта иконописному образу 3. Грамотность подписи 4. Качество и культура написания шрифта на иконе 5. Законченность и аккуратность
Олифление поясной фигуры Святого.	1. Знание различных олиф и лаков для покрытия иконы. 2. Подготовка иконы к олифлению. 3. Последовательность нанесения разных слоёв олифы. 4. Качество нанесения олифы. 5. Аккуратность и законченность иконы.

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

2.1. Оценочным средством ПА является комплекс выполненных студентами заданий по иконописи, предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.
2.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:
- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.
2.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.
2.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

3. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.
3.1. Работы по иконописи представляются в неоформленном виде. Работы подписаны**, указывается:**
- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.
3.2 Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием
Ф.И.О. студента и номера группы.

4. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Иконопись»
Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:
1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - формулирует композиционное построение иконы, задачи иконописца, закономерности создания художественного произведения в технике иконописи; - формулирует принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами; - знает основы и практические особенности художественных материалов, необходимые материалы, инструменты и специальные приспособления для создания иконописного образа; свойства и особенности минералов и пигментов; графические приемы, особенности пластического языка яичной темперы для работы над иконописным образом; правила

		приготовление и хранения яичной эмульсии, красок из минералов, и пигментов; виды олифы, их свойства; поведение олифы при ее нанесении на икону, техник и технологии их применения, методическую последовательность создания произведения в технике иконописи.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - формулирует композиционное построение иконы, задачи иконописца, закономерности создания художественного произведения в технике иконописи; - формулирует принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами; - знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность создания произведения в технике иконописи; - испытывает небольшие затруднения в выявлении необходимых материалов, инструментов и специальных приспособлений для создания иконописного образа; свойств и особенностей минералов и пигментов; виды олифы, их свойства; поведение олифы при ее нанесении на икону.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: - ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов на удовлетворительном уровне; -испытывает затруднения в формулировании: композиционного построения иконы, задач иконописца, закономерностей создания художественного произведения в технике иконописи; принципов и методов реалистического изображения объемной формы в пространстве; - испытывает затруднения в выявлении необходимых материалов, инструментов и специальных приспособлений для создания иконописного образа; свойства и особенностей минералов и пигментов; видов олифы, их свойств.
«неудовлет-ворительно» / зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - не формулирует композиционное построение иконы, задачи иконописца, закономерности создания художественного произведения в технике иконописи; принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; свойства и особенности минералов и пигментов; графические приемы, особенности пластического языка яичной темперы для работы над иконописным образом; правила приготовление и хранения яичной эмульсии, красок из минералов, и пигментов; виды олифы, их свойства; поведение олифы при ее нанесении на икону, техники и технологии их применения, методическую последовательность создания произведения в технике иконописи.

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - аргументирует свой творческий замысел в иконописи, обосновывает процесс его реализации; - использует полученные теоретические знания об основных

		памятниках церковной архитектуры и церковной росписи мирового значения, истории развития русских и западных школ иконописи, Библейской истории при создании произведения иконной живописи; архивные материалы и другие современные источники информации при изучении Библейской истории, основных памятниках церковной архитектуры и церковной росписи мирового и международного значения, истории развития русских и западных школ иконописи в выработке образной концепции художественного произведения в области иконной живописи; - выбирает живописную концепцию решения и принципы решения формы, а также раскладки основных цветовых пятен, закладки ритмической основы будущей композиционной системы иконы и основы колористических связей; - использует: технологии и технические приёмы для создания авторских произведений иконной живописи; образцы шрифтов для подписания иконы; различные техники и технологии иконописи, необходимые материалы, инструменты и специальные приспособления для создания иконописного образа; виды и способы изображения натуры по памяти, воображению, представлению в иконописи.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - аргументирует свой творческий замысел в иконописи, обосновывает процесс его реализации; - использует полученные теоретические знания об основных памятниках церковной архитектуры и церковной росписи мирового значения, истории развития русских и западных школ иконописи, Библейской истории при создании произведения иконной живописи; архивные материалы и другие современные источники информации при изучении Библейской истории, основных памятниках церковной архитектуры и церковной росписи мирового и международного значения, истории развития русских и западных школ иконописи в выработке образной концепции художественного произведения в области иконной живописи; - выбирает живописную концепцию решения и принципы решения формы, а также раскладки основных цветовых пятен, закладки ритмической основы будущей композиционной системы иконы и основы колористических связей; - использует виды и способы изображения натуры по памяти, воображению, представлению в иконописи; - испытывает небольшие затруднениями в выборе технологий и технических приёмов живописи, необходимых материалов, инструментов и специальных приспособлений для создания иконописного образа; образцов шрифтов для подписания иконы.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в выборе: живописной концепции решения и принципы решения формы, а также раскладки основных цветовых пятен, закладки ритмической основы будущей композиционной системы произведения и основы колористических связей; образцов шрифтов для подписания иконы; образцов олифы для ее нанесения на икону; - в использовании различных техник и технологий живописи, необходимых материалов, инструментов и специальных приспособлений для создания иконописного образа; в исполнении подготовительного рисунка; - в выработке образной концепции художественного произведения в области иконной живописи; - в выборе технологий и технических приёмов живописи, необходимых материалов, инструментов и специальных приспособлений для создания иконописного образа; образцов

		шрифтов для подписания иконы; видов олифы для ее нанесения на икону.
«неудовлет-ворительно» / зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не аргументирует свой творческий замысел в иконописи, обосновывает процесс его реализации; - не может использовать полученные теоретические знания в иконной живописи; - не может выбирать живописную концепцию решения и принципы решения формы, а также раскладки основных цветовых пятен, закладки ритмической основы будущей композиционной системы иконы и основы колористических связей; - не использует технологии и технические приёмы для создания авторских произведений иконной живописи; виды и способы изображения натуры по памяти, воображению, представлению в иконописи

3) При оценке навыков

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - владеет техникой академического рисунка и живописи на; основе знаний и образца исполняет подготовительный рисунок для создания законченной работы доске; - выполняет: прориси карандашом на бумаге; снятие кальки с прориси кистью; перевод прориси на иконную доску; обведение рисунка кистью; послойное написание одежды на залевкашенных листах оргалита; написание пробелов на иконе (доличное письмо); роскрышь (раскрытие) иконы; написание лика на залевкашенном листе оргалита, личное письмо на иконе; наносит кистью графический рисунок на готовую роскрышь; - составляет колер: для фона и полуфигуры, для написания пробелов на одеждах; санкиря; подкладки под охрение и охрение для написания лика; - наносит темперы на залевкашенный лист оргалита; - наносит кистью графический рисунок на готовую роскрышь; работает с притинками; - передает характер образа, гармонию цветового, композиционного и тонового решения средствами темперной живописи с использованием всех технических и художественных средств; - проводит анализ композиционного построения иконы; - выбирает образцы шрифта для подписания иконы; применяет древнерусский шрифт для подписания иконы; - выбирает виды олифы для ее нанесения на икону; олифит иконы.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - владеет техникой академического рисунка и живописи на; - выполняет: прориси карандашом на бумаге; снятие кальки с прориси кистью; перевод прориси на иконную доску; обведение рисунка кистью; послойное написание одежды на залевкашенных листах оргалита; написание пробелов на иконе (доличное письмо); роскрышь (раскрытие) иконы; написание лика на залевкашенном листе оргалита, личное письмо на иконе; наносит кистью графический рисунок на готовую роскрышь; - составляет колер: для фона и полуфигуры, для написания пробелов на одеждах; санкиря; подкладки под охрение и

		охрение для написания лика; - наносит темперы на залевкашенный лист оргалита; - наносит кистью графический рисунок на готовую роскрышь; работает с притинками; - передает характер образа, гармонию цветового, композиционного и тонового решения средствами темперной живописи с использованием всех технических и художественных средств; - проводит анализ композиционного построения иконы; - выбирает образцы шрифта для подписания иконы; применяет древнерусский шрифт для подписания иконы; - выбирает виды олифы для ее нанесения на икону; олифит иконы; - испытывает небольшие затруднения в исполнении подготовительного рисунка для создания законченной работы на доске.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в исполнении подготовительного рисунка для создания законченной работы на доске; - в выполнении: прориси карандашом на бумаге; снятия кальки с прориси кистью; перевода прориси на иконную доску; обведения рисунка кистью; послойного написания одежды на залевкашенных листах оргалита; написания пробелов на иконе (доличное письмо); роскрыши (раскрытие) иконы; написания лика на залевкашенном листе оргалита, личное письмо (написание лика) на иконе; - в составлении колера: для фона и полуфигуры, для написания пробелов на одеждах; санкиря; подкладки под охрение и охрение для написания лика; - в нанесении кистью графического рисунка на готовую роскрышь; - в работе с притинками; - в применении древнерусского шрифта для подписания иконы; - в передаче характера образа, гармонии цветового, композиционного и тонового решения средствами темперной живописи с использованием всех технических и художественных средств.
«неудовлет-ворительно» / зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не выполняет: подготовительный рисунок для создания законченной работы на доске; прориси карандашом на бумаге; снятие кальки с прориси кистью; перевод прориси на иконную доску; обведение рисунка кистью; послойное написание одежды на залевкашенных листах оргалита; написание пробелов на иконе (доличное письмо); роскрышь (раскрытие) иконы; написание лика на залевкашенном листе оргалита, личное письмо (написание лика) на иконе; - не составляет колер: для фона и полуфигуры, для написания пробелов на одеждах; санкиря; подкладки под охрение и охрение для написания лика; -не наносит кистью графический рисунок на готовую роскрышь; - не работает с притинками (лессировками); - не применяет древнерусский шрифт для подписания иконы; - не передает характер модели, гармонию цветового, композиционного и тонового решения средствами темперной живописи с использованием всех технических и

		художественных средств.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Основное учебное подразделение:

Рисунка, живописи, композиции и изящных искусств
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМПЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:
54.05.05. Живопись и изящные искусства
(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы
Живопись и изящные искусства
(наименование специализации

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216ак. часов).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**192**									96	96
в том числе:											
Лекции	**-**									-	-
Практические занятия (ПЗ)	**192**									96	96
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. Контроль)	**24**									12	12
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)										ЗО	За
Общая трудоемкость:											
академических часов	**216**									**108**	**108**
зачётных единиц	**6**									**3**	**3**

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины является формирование системы знаний, позволяющих создавать долговечные произведения, наилучшим образом использовать живописные материалы с художественной точки зрения.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- формирование творческого подхода в поисках собственных художественных решений;
- способствовать формированию навыков работы с различными техническими материалами и средствами в технике темперной живописи;
- способствовать формированию навыков индивидуального художественного мышления; ведения творческой работы.

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля.

Освоение обучающимися дисциплины «Темперная живопись» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

ОПК-2	Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.	ОПК-2.1 Формулирует законы композиции, закономерности создания художественного произведения в декоративно-прикладном искусстве.
		ОПК-2.2 Аргументирует свой творческий замысел в темперной живописи, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания.
ОПК-3	Способен использовать в своей профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий их применения в изобразительных искусствах.	ОПК-3.1 Знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность создания произведения в темперной живописи.
		ОПК-3.2 Использует различные художественные материалы, техники и приемы работы, виды и способы изображения натуры по памяти, воображению, представлению в темперной живописи.
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий.	ОПК-5.2 Использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области декоративно-прикладного искусства
ОПК-8	Способен решать профессиональные задачи на основе комплексного знания значимых произведений в отечественной и мировой культуре.	ОПК-8.2 Использует при решении профессиональных задач комплексные знания значимых произведений мировой и отечественной художественной культуры
ПК-1	Способен свободно использовать при создании авторского произведения техники и технологии изобразительного искусства в области станковой живописи.	ПК-1.1 Формулирует: закономерности создания художественного произведения в станковой живописи; принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами.
		ПК-1.2 Умеет: использовать различные техники и

		приемы работы, виды и способы изображения с натуры, по памяти, воображению, представлению
		ПК-1.3 Владеет техникой академического рисунка и живописи.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
9 семестр (16 недель).		
9.1	Вводное занятие в темперную живопись	История возникновения темперной живописи: материалы, пигменты. История создания грунтов и левкаса. История развития техники темперной живописи. Техника античных мастеров Греции и Рима, мастеров Средневековья и эпохи Возрождения. Темпера древнерусских мастеров Х-ХП вв. Современная техника темперы. Применение листовых и твореных металлов в темперной живописи прошлого и настоящего. Особенности техники темперной живописи античных, западно - европейских и древнерусских мастеров. Особенности современной техники темперной живописи (фактура красочного слоя, матовая и блестящая поверхность картин). Применение покрывных лаков в темпере. Олифа. Масляные, скипидарные и другие лаки. Особенности высыхания красок темперы. Изменение первоначального цветового тона при высыхании и при последующем покрытии красочного слоя различными лаками. Назначение основы под живопись и требования, предъявляемые к основам. Сохранность темперной живописи.
9.2	Техника и технологии темперной живописи	Техника и технологии темперной живописи. Произведения, выполненные в различных видах техники темперной живописи. Основы создания эмульсии на основе яичного желтка и консервантов. Подготовка холста и доведение его с помощью грунта до определенной гладкости. Создание картона под будущую картину. Перенос картона на холст. Раскрытие холста. Проработка, написание и моделировка деталей. Ведение работы темперными красками с учётом особенности освещения и неглубокого, замкнутого пространства вокруг. Передача характера модели, гармонии цветового, композиционного и тонового решения средствами темперной живописи с использованием всех технических и художественных средств.
9.3	Постановка обманки на свободную тему с ограниченной цветовой палитрой	Постановка обманки на свободную тему с ограниченной цветовой палитрой. Работа над эскизами, создание рисунка на холсте.
9.4	Постановка натюрморта на свободную тему с яркой цветовой палитрой	Постановка натюрморта на свободную тему с яркой цветовой палитрой. Работа над эскизами, создание рисунка на холсте.
9.5	Постановка портрета	Постановка портрета. Работа над эскизами портрета, создание рисунка на холсте.
10 семестр (16 недель).		
10.1	Постановка портрета в технике	Постановка портрета в технике гризайль. Работа над эскизами портрета, создание рисунка на холсте.

	гризайль	
10.2	Постановка портрета с плечевым поясом	Постановка портрета с плечевым поясом. Работа над эскизами портрета с плечевым поясом, создание рисунка на холсте.
10.3	Постановка портрета с руками	Постановка портрета с руками. Работа над эскизами портрета с руками, создание рисунка на холсте.
10.4	Постановка самостоятельного этюда на левкасе	Постановка самостоятельного этюда на левкасе. Работа над эскизами этюда на левкасе, создание рисунка на холсте. Ведение работы темперными красками, отбор основных цветовых компонентов, поиск тонально-композиционной конструкции, выбор живописной концепции решения и выбор принципа решения формы, а также раскладка основных цветовых пятен, закладка ритмической основы будущей композиционной системы произведения и основы колористических связей.

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине «Темперная живопись» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля

Для освоения дисциплины «Темперная живопись» используется оснащенная учебная аудитория в соответствии с таблицей.

Таблица. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Учебная мастерская для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам художественного цикла, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, а также для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Комплект учебной и специализированной мебели: столы, мольберты «Академия»; наборы учебно-наглядных пособий; мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования; наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15 Аудитория 3311.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

Основная литература:

1. Завалей, Д.В. Техника темперной живописи и технология живописных материалов: учебное пособие: [14+] / Д.В. Завалей; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 42 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49972 (дата обращения: 03.11.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

2. Реставрация произведений станковой темперной живописи: учеб. пособие для высш. учеб. заведений [Текст] / Г.С.Клокова, О.В. Дёмина, А.В. Инденбом; под ред. Г. Клоковой, 2-е изд. доп. и перераб. – Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2018. – 224с.

3. Реставрация произведений станковой темперной живописи / Г.С. Клокова, О.В. Демина, А.В. Инденбом и др.; отв. ред. Г.С. Клокова; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет церковных художеств, Кафедра реставрации. – Москва: ПСТГУ, 2016. – 256 с.: схем, табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49497 (дата обращения: 14.10.2019). – Библиогр.: с. 237-238. – Текст: электронный.

4. Чаговец, Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура : учебное пособие / Т. П. Чаговец. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 176 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134052 (дата обращения: 03.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — (Авторский учебник). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/42415 (дата обращения: 07.08.2019).— Режим доступа: свободный доступ.

2. Манин, Ю. А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов: учебное пособие / Ю. А. Манин. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 265 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/7383 (дата обращения: 03.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Поморов, С. Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров: учебное пособие / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадурин. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 104 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/6434 (дата обращения: 03.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Фейнберг, Л. Е. Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие / Л. Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 368 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129099 (дата обращения: 03.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Ченнино, Ч. Трактат о живописи / Ч. Ченнино. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/46411 (дата обращения: 03.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Проведение творческой практики по настенной живописи в православном храме: учебно-метод. пособие / А.В. Данилов, Г.В. Кавказова, протоирей С. Пушков, Е.А. Кузина. – Чебоксары, 2015. – 86 с. — Текст: электронный // Научная электронна (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/

- реферативная база данных SCOPUS
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

7. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модулю

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «Темперная живопись» представлены в Приложении 2 к данной Рабочей программе.

Разработчиком программы является преподаватель кафедры РЖКиИИ Веселов Д.С.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Темперная живопись»

Структура и объём практических занятий по дисциплине «Темперная живопись»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов
9 семестр (16 недель).		
9.1	Вводное занятие в темперную живопись.	4
9.2	Вводное занятие по технике и технологии темперной живописи.	4
9.3	Постановка обманки на свободную тему с ограниченной цветовой палитрой.	30
9.4	Постановка натюрморта на свободную тему с яркой цветовой палитрой.	26
9.5	Постановка портрета.	32
10 семестр (16 недель).		
10.1	Постановка портрета в технике гризайль.	34
10.2	Постановка портрета с плечевым поясом.	34
10.3	Постановка портрета с руками.	28
10.4	Постановка самостоятельного этюда на левкасе.	-

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Темперная живопись»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Темперная живопись»

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является «зачет с оценкой» в 9 семестре, «зачет» в 10 семестре.
Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.
Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-5.2; ОПК-8.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.
Система оценки для оценивания дисциплины доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1. **Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине**

1.1. Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Темперная живопись».

1.2. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Темперная живопись» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся Академии акварели и изящных искусств.
- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Темперная живопись» п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №1.

Таблица №1. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Постановка обманки на свободную тему с ограниченной цветовой палитрой	1. Соблюдение законов композиционного построения: единства и соподчинения, равновесия, контрастов и аналогий золотого сечения. 2. Композиция элементов композиции в заданном формате 3. Полнота раскрытия темы 4. Оригинальность замысла 5. Качество изображения 6. Передача светотеневых и цветовых контрастов; тёплого и холодного цвета. 7. Определение локального цвета. 8. Передача колорита, композиции, гаммы, объёма, пространства, рефлекса, блика. 9. Владение одним из видов современных техник: alla prima, точечный рисунок. 10. Владение художественными материалами и средствами; 11. Методически правильное ведение работы над этюдом, натюрмортом, портретом, пейзажем, станковой композицией.

Постановка натюрморта на свободную тему с яркой цветовой палитрой	1. Соблюдение законов композиционного построения: единства и соподчинения, равновесия, контрастов и аналогий золотого сечения. 2. Композиция элементов композиции в заданном формат. 3. Соблюдение принципа золотого сечения. 3. Соблюдение условий задания. 4. Полнота раскрытия темы 5. Оригинальность замысла. 6. Качество изображения. 7. Передача светотеневых и цветовых контрастов; тёплых и холодных цветов. 8. Определение локального цвета, 9. передача колорита композиции, объёма, пространства, рефлекса, блика. 10. Владение одним из видов современных техник: alla prima, точечный рисунок. 11. Владение художественными материалами и средствами; 12. Методически правильное ведение работы над этюдом, натюрмортом, портретом, пейзажем, станковой композицией.
Постановка портрета головы в технике гризайль	1. Соблюдение законов композиционного построения: единства и соподчинения, равновесия, контрастов и аналогий золотого сечения. 2. Композиция элементов композиции в заданном формате 3. Полнота раскрытия темы 4. Оригинальность замысла 5. Качество изображения 6. Передача светотеневых и цветовых контрастов; тёплого и холодного цвета. 7. Определение локального цвета. 8. Передача колорита, композиции, гаммы, объёма, пространства, рефлекса, блика. 9. Владение одним из видов современных техник: alla prima, точечный рисунок. 10. Владение художественными материалами и средствами. 12. Методически правильное ведение работы над этюдом, натюрмортом, портретом, пейзажем, станковой композицией.
Постановка портрета с плечевым поясом, с руками	1. Соблюдение законов композиционного построения: единства и соподчинения, равновесия, контрастов и аналогий золотого сечения. 2. Композиция элементов композиции в заданном формате 3. Полнота раскрытия темы. 4. Оригинальность замысла 5. Качество изображения. 6. Передача светотеневых и цветовых контрастов; тёплого и холодного цвета. 7. Определение локального цвета. 8. Передача колорита, композиции, гаммы, объёма, пространства, рефлекса, блика. 9. Владение одним из видов современных техник: alla prima, точечный рисунок. 10. Владение художественными материалами и средствами. 11. Методически правильное ведение работы над этюдом, натюрмортом, портретом, пейзажем, станковой композицией.
Постановка самостоятельного этюда на левкасе	1.Соблюдение законов композиционного построения: единства и соподчинения, равновесия, контрастов и аналогий золотого сечения. 2. Композиция элементов композиции в заданном формате. 3. Полнота раскрытия темы. 4. Оригинальность замысла.

	5. Качество изображения. 6. Передача светотеневых и цветовых контрастов; тёплого и холодного цвета. 7. Определение локального цвета. 8. Передача колорита, композиции, гаммы, объёма, пространства, рефлекса, блика. 9. Владение одним из видов современных техник: alla prima, точечный рисунок. 10. Владение художественными материалами и средствами. 11. Методически правильное ведение работы над этюдом, натюрмортом, портретом, пейзажем, станковой композицией.

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

2.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по темперной живописи, предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

2.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

2.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

2.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

3. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

3.1. Работы темперной живописи представляются в неоформленном виде. Работы подписаны**, указывается:**

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

3.2. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

4. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Темперная живопись».

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» /	Высокий	Студент:

зачтено	уровень	- свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - формулирует композиционное построение произведений темперной живописи; творческие задачи темперной живописи; принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами; - формулирует принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами; - формулирует правила применения покрывных лаков в темпере; особенности высыхания красок темперы; назначение основы под живопись и требования, предъявляемые к основам; основы создания эмульсии на основе яичного желтка и консервантов; подготовку холста и доведение его с помощью грунта до определенной гладкости; создание картона под будущую картину; - знает специфику и методическую последовательность создания авторских произведений темперной живописи; основы и практические особенности художественных материалов; необходимые материалы, инструменты и специальные приспособления для создания произведений темперной живописи; - определяет приемы и методики работы с различными источниками информации при выработке образной концепций художественного произведения темперной живописи.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - формулирует композиционное построение произведений темперной живописи; творческие задачи темперной живописи; - формулирует принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами; - формулирует правила применения покрывных лаков в темпере; особенности высыхания красок темперы; назначение основы под живопись и требования, предъявляемые к основам; основы создания эмульсии на основе яичного желтка и консервантов; подготовку холста и доведение его с помощью грунта до определенной гладкости; создание картона под будущую картину; - знает специфику и методическую последовательность создания авторских произведений темперной живописи; основы и практические особенности художественных материалов; необходимые материалы, инструменты и специальные приспособления для создания произведений темперной живописи; - испытывает небольшие затруднения в определении приемов и методик работы с источниками информации при выработке образной концепций художественного произведения темперной живописи.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: - ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов на удовлетворительном уровне; - испытывает затруднения в формулировании: правил

		применения покрывных лаков в темпере; особенностей высыхания красок темперы; назначения основы под живопись и требований, предъявляемых к основам; основ создания эмульсии на основе яичного желтка и консервантов; подготовки холста и доведение его с помощью грунта до определенной гладкости; создания картона под будущую картину; творческих задач темперной живописи; специфику создания авторских произведений в области темперной живописи; композиционное построение произведений темперной живописи; принципов и методов реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописных техник и технических приемов при работе с различными живописными материалами; принципов и методов реалистического изображения объемной формы в пространстве; методической последовательности создания авторских произведений темперной живописи; основ и практических особенностей художественных материалов; необходимых материалов, инструментов и специальных приспособлений для создания произведений темперной живописи; в определении приемов и методик работы с различными источниками информации при выработке образной концепций художественного произведения темперной живописи.
«неудовлет-ворительно» / зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - не формулирует композиционное построение произведений темперной живописи; творческие задачи темперной живописи; принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами; - не формулирует принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве; живописные техники и технические приемы при работе с различными живописными материалами; - не формулирует правила применения покрывных лаков в темпере; особенности высыхания красок темперы; назначение основы под живопись и требования, предъявляемые к основам; основы создания эмульсии на основе яичного желтка и консервантов; процесс подготовки холста и доведение его с помощью грунта до определенной гладкости; процесс создания картона под будущую картину; - не знает специфику и методическую последовательность создания авторских произведений темперной живописи; основ и практических особенностей художественных материалов; необходимых материалов, инструментов и специальных приспособлений для создания произведений темперной живописи; - не определяет приемы и методики работы с различными источниками информации при выработке образной концепций художественного произведения темперной живописи.

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - аргументирует свой творческий замысел в темперной живописи, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания;

		- использует при решении профессиональных задач комплексные знания значимых произведений мировой и отечественной художественной культуры; - адекватно выбирает техники темперной живописи, определяет живописную концепцию решения и выбор принципа решения формы, а также раскладки основных цветовых пятен, закладки ритмической основы будущей композиционной системы произведения и основы колористических связей; - использует технологические и технические приёмы, различные виды техник для создания авторских произведений темперной живописи; виды и способы изображения натуры по памяти, воображению, представлению в темперной живописи; - использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области декоративно-прикладного искусства.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: аргументирует свой творческий замысел в темперной живописи, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания; - использует при решении профессиональных задач комплексные знания значимых произведений мировой и отечественной художественной культуры; - адекватно выбирает техники темперной живописи, определяет живописную концепцию решения и выбор принципа решения формы, а также раскладки основных цветовых пятен, закладки ритмической основы будущей композиционной системы произведения и основы колористических связей; - использует технологические и технические приёмы, различные виды техник для создания авторских произведений темперной живописи; виды и способы изображения натуры по памяти, воображению, представлению в темперной живописи; - испытывает небольшие затруднениями в выборе различных источников информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области темперной живописи.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в выборе техники темперной живописи, в выборе живописной концепции решения и принципа решения формы, а также раскладки основных цветовых пятен; закладки ритмической основы будущей композиционной системы произведения и основы колористических связей; - в использовании технологических и технических приёмов, различных видов техник для создания авторских произведений темперной живописи; - в выборе различных источников информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области темперной живописи
«неудовлет-ворительно» / зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не умеет выбирать техники темперной живописи, живописную концепцию решения и принцип решения формы, различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области темперной живописи; - не использует технологические и технические приёмы, различные виды техник для создания авторских произведений темперной живописи.

3) При оценке навыков

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - применяет различные техники и технологии темперной живописи для создания художественного образа, покрывные лаки в темпере; - применяет навыки компоновки малых и средних эскизов; различные техники; - исполняет на основе образца подготовительный рисунок для создания законченной работы на холсте; - работает темперными красками с учётом особенности освещения и неглубокого, замкнутого пространства вокруг; - передает характер модели, гармонию цветового, композиционного и тонового решения средствами темперной живописи с использованием всех технических и художественных средств; - переносит картон на холст; проводит раскрытие холста; проработку, написание и моделировку деталей; - владеет техникой академического рисунка и живописи.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - применяет различные техники и технологии темперной живописи для создания художественного образа, покрывные лаки в темпере; - применяет навыки компоновки малых и средних эскизов; различные техники. - исполняет на основе образца подготовительный рисунок для создания законченной работы на холсте; - работает темперными красками с учётом особенности освещения и неглубокого, замкнутого пространства вокруг; - передает характер модели, гармонию цветового, композиционного и тонового решения средствами темперной живописи с использованием всех технических и художественных средств; - переносит картон на холст; проводит раскрытие холста; проработку, написание и моделировку деталей; - владеет техникой академического рисунка и живописи; - испытывает небольшие затруднения в применении полученных теоретические знания при создании произведения темперной живописи.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в применении различных техник и технологий темперной живописи для создания художественного образа, покрывных лаков в темпере; - в применении навыков компоновки малых и средних эскизов, - в исполнении на основе образца подготовительного рисунка для создания законченной работы на холсте; - в применении полученных теоретические знания при создании произведения темперной живописи; - в работе темперными красками; - в передаче характера модели, гармонии цветового, композиционного и тонового решения средствами темперной живописи.
«неудовлет-ворительно» / зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не применяет различные техники и технологии темперной живописи для создания художественного образа, покрывные лаки в темпере; - не применяет навыки компоновки малых и средних эскизов;

		различные техники; - не исполняет на основе образца подготовительный рисунок для создания законченной работы на холсте; - не передает характер модели, гармонию цветового, композиционного и тонового решения средствами темперной живописи; - не владеет техникой академического рисунка и живописи.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

РОСПИСЬ ПО КЕРАМИКЕ И ФАРФОРУ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**128**					64	64				
в том числе:											
Лекции	**-**					4	4			-	-
Практические занятия (ПЗ)	**120**					60	60				
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**16**					8	8				
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)	**-**					За	ЗО				
Общая трудоемкость:											
академических часов	**144**					**72**	**72**				
зачётных единиц	**4**					**2**	**2**				

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины–формирование профессиональных умений выполнения росписи по керамике и фарфору.

Задачи:

- формирование умений применения законов композиции в керамике, техники и технологии выполнения росписи керамических и фарфоровых изделий;
- обучение работе с материалами и инструментами в технике росписи керамических и фарфоровых изделий;
- способствовать приобретению навыков безопасной работы при выполнении росписи по керамике и фарфору.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Роспись по керамике и фарфору» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Роспись по керамике и фарфору», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
Профессиональные компетенции по видам деятельности		
ПК-1	свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, навыками профессионального применения художественных материалов	Офорт Скульптура Пастель Основы перспективы Основы книжной графики Основы дизайн проектирования Эмальерное искусство и основы ювелирного дела Реставрация графики Настенная роспись Лепка человека Творческая практика
ПК-2	способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства	Композиция Офорт Скульптура Масляная живопись Пастель Основы книжной графики Основы дизайн проектирования Эмальерное искусство и основы ювелирного дела Витражное искусство Флорентийская мозаика Иконопись Темперная живопись Лепка человека Творческая практика
ПК-3	способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства	Академический рисунок Акварельная живопись Композиция Пластическая анатомия Скульптура Лепка человека Основы дизайн проектирования Творческая практика
ПК-10	знание техники безопасности при работе с художественными материалами	Безопасность жизнедеятельности Офорт Гончарное искусство Эмальерное искусство и основы ювелирного дела Витражное искусство Римская мозаи Флорентийская мозаика

		Настенная роспись

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Роспись по керамике и фарфору», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ПК-1	ПК-1.1 формулирует основы и практические особенности техники и технологии выполнения росписи по керамике и фарфору, методическую последовательность создания художественного произведения в росписи по керамике и фарфору, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в росписи по керамике и фарфору; правила техники безопасности выполнении росписи по керамике и фарфору
	ПК-1.2 владеет различными инструментами, материалами, техниками работы с художественными материалами выполнении росписи по керамике и фарфору, живописными приемами и техниками росписи.
	ПК-1.3 применяет различные техники и технологии выполнения росписи по керамике и фарфору, живописные приемы и техники росписи.
ПК-2	ПК-2.1 формулирует специфику создания на высоком профессиональном уровне выполнения росписи по керамике и фарфору
	ПК-2.2 использует технологические и технические приёмы выполнения росписи по керамике и фарфору
	ПК-2.3 применяет различные материалы изобразительного искусства для выполнения росписи по керамике и фарфору
ПК-3	ПК-3.1 наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего выполнения росписи по керамике и фарфору
	ПК-3.2 использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для выполнения росписи по керамике и фарфору
	ПК-3.3 обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для выполнения росписи по керамике и фарфору
ПК-10	ПК-10.1 формулирует особенности техники и технологии художественных материалов, правила техники безопасности выполнении росписи по керамике и фарфору
	ПК-10.2 соблюдает правила техники безопасности выполнения росписи по керамике и фарфору

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
5 семестр (16 недель).		
5.1	Введение. Техника росписи.	Техника безопасности и ее соблюдение при росписи по керамике и фарфору. Цели и задачи дисциплины. Краткая историческая справка по истории возникновения, развитии и характерным стилистическим особенностям техники росписи. Принципы и источники техники росписи. Выразительные возможности техники майолики, свойственные ей живописные, графические, декоративные и иные средства. Материалы техники майолики и их использование. Композиция росписи. Особенности техники выполнения росписи по керамике и фарфору.
5.2	Разработка подготовительного эскиза к блюду	Подготовка эскиза в наброске. Графический полноразмерный вид эскиза будущей работы. Подготовка цветового эскиза в разных цветовых решениях. Утверждение колорита и алгоритма выполнения работы в материале.

5.3	Роспись блюда в технике майолики. Подглазурная роспись	Подготовка рабочего места, красок, материалов для работы. Технические приемы выполнения росписей. Основная работа над изделием. Экспериментальная работа. Выполнение работы в материале: перенос рисунка на керамическое изделие, подбор нужной краски, разбавление, смешивание и т.д. Роспись. Проведение обжига изделия в печи. Внесение небольших правок в произведение и еще один обжиг.
5.4	Разработка подготовительного эскиза к вазе	Подготовка эскиза в наброске. Графический полноразмерный вид эскиза будущей работы. Подготовка цветового эскиза в разных цветовых решениях. Утверждение колорита и алгоритма выполнения работы в материале.
5.5	Роспись керамической вазы	Сложные технологические и художественные решения. Оригинальный эскиз в технике майолики.
6 семестр (16 недель).		
6.1	Техника надглазурной росписи фарфора	Краткая историческая справка по истории возникновения и развития техники надглазурной росписи фарфора. Цель и задачи техники. Материалы техники.
6.2	Разработка подготовительного эскиза к тарелке или блюду	Подготовка эскиза в наброске. Графический полноразмерный вид эскиза будущей работы. Подготовка цветового эскиза, в разных цветовых решениях. Утверждение колорита и алгоритма выполнения работы в материале.
6.3	Роспись глазурованного изделия из фарфора, тарелки или блюда.	Начало работы над изделием. Отработка навыков техники надглазурной росписи. Использование различных приемов для раскрытия всех возможностей техники.
6.4	Разработка подготовительного эскиза к фарфоровому пласту	Подготовка эскиза в наброске. Графический полноразмерный вид эскиза будущей работы. Подготовка цветового эскиза, в разных цветовых решениях. Утверждение колорита и алгоритма выполнения работы в материале.
6.5	Роспись фарфорового пласта	Реализации сложных проектов. Оригинальность решений в рамках строгой академической школы. Окончание работы. Завершающий обжиг. Самостоятельность сложных технологических и художественных решений.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 5 (16 недель).					
5.1	Введение. Техника росписи.	4	-	-	4
5.2	Разработка подготовительного эскиза к блюду	-	8	2	10
5.3	Роспись блюда в технике майолики. Подглазурная роспись	-	22	-	22
5.4	Разработка подготовительного эскиза к вазе	-	8	2	10
5.5	Роспись керамической вазы	-	22	-	22
Семестр 6 (16 недель).					
6.1	Техника надглазурной росписи фарфора	4	-	-	2
6.2	Разработка подготовительного эскиза к тарелке или блюду	-	14	2	16
6.3	Роспись глазурованного изделия из фарфора, тарелки или блюда.	-	16	-	16
6.4	Разработка подготовительного эскиза к фарфоровому пласту	-	16	2	18
6.5	Роспись фарфорового пласта	-	14	-	14

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы. Для проведения практических работ используется учебная аудитория «Мастерская росписи по керамике и фарфору», оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Помещение должно иметь осветительное оборудование с направленным светом, систему вытяжки и вентиляции и температурный режим 19-22º С.

Специализированное оборудование. Подглазурные краски в ассортименте, надглазурные краски в ассортименте; разбавитель для красок (связующее вещество); блюдо керамическое, покрытое белой глазурью, прошедшее утильный обжиг; ваза (либо кувшин) керамическая, покрытая белой глазурью, прошедшая утильный обжиг; фарфоровая тарелка, линзообразной формы, глазурованая, фарфоровый пласт, прямоугольный (либо квадратный), глазурованый; кисти колонковые №1,№3 , кисти беличьи №6, №8; мастихин №3, CD-BOX, стекло 10х12 см, турнетка, перчатки латекс; салфетки.

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская росписи по керамике и фарфоре;
- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиа-зал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6.Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/. Режим доступа: свободный доступ.

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Материаловедение и технология изготовления художественных керамических изделий: учебно-методическое пособие для студентов 1–2 курсов / сост. С.Ю. Пастухова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 123 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43497 (дата обращения: 15.10.2020). – Библиогр.: с. 112-113. – Текст: электронный.
2. Седов, Е.В. Бронза, стекло, керамика: научно-популярное издание / Е.В. Седов, М.Н. Зелинская. – Москва: Аделант, 2011. – 88 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254147 (дата обращения: 15.10.2020). – Текст: электронный.
3. Ткаченко, А.В. Художественная керамика / А.В. Ткаченко, Л.А. Ткаченко; Мин.-во культуры Российской Федерации, Кемеровский гос. институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово: Кемеровский гос. инст. культуры, 2016. – 52 с. – Текст: электронный. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472722 (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: свободный доступ.
4. Ткаченко, А.В. Художественная керамика: практикум / А.В. Ткаченко, Л.А. Ткаченко ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 52 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472722 (дата обращения: 15.10.2020). – Текст: электронный.
5. Художественная керамика: учебно-метод. комплекс / авт.-сост. А.В. Ткаченко, Л.А. Ткаченко; Мин.-во культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский

государственный университет культуры и искусств» и др. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 67 с. : табл. – [сайт]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275342 (дата обращения: 08.11.2019). (дата обращения: 08.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Живопись по фарфору, стеклу, тканям, коже и дереву: руководство для любителей. – Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Гоппе, 1897. – 134 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46091 (дата обращения: 15.10.2020). – Текст: электронный.
2. Нащокина, М.В. Московская архитектурная керамика: конец XIX – начало XX века / М.В. Нащокина. – Москва: Прогресс-Традиция, 2014. – 562 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444912 (дата обращения: 15.10.2020). – Текст: электронный.
3. Овчарова, Ю.А. Развитие художественно-творческих способностей студентов художественно-графических факультетов педвузов на занятиях по керамике: монография / Ю.А. Овчарова. — Москва: Прометей, 2013. — 106 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/6332 (дата обращения: 08.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Шугжда, С. Керамика как объект изучения в разделе декоративно-прикладного искусства / С.Шугжда // Искусство и культура. – 2018. - №1(29). – 105-108 с. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: [сайт]. — URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=3496866.— Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:

1. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: – Москва: ООО «Научная электронная библиотека», 2000-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академи
3. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1).

8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Роспись по керамике и фарфору» (приложение 2).

Разработчиком дисциплины является преподаватель кафедры РЖКиИИ Ефременко В.А.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
дисциплины «Роспись по керамике и фарфору»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Роспись по керамике и фарфору»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Формулирует: принципы техники росписи; выразительные возможности техники росписи; способы применения материалов техники росписи; законы композиции росписи; особенности техники росписи по керамике и фарфору; методическую последовательность выполнения росписи по керамике и фарфору; правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в росписи по керамике и фарфору; особенности техники и технологии художественных материалов, правила техники безопасности выполнения росписи по керамике и фарфору.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Формулирует: принципы техники росписи; выразительные возможности техники росписи; способы применения материалов техники росписи; законы композиция росписи; особенности техники росписи по керамике и фарфору; методическую последовательность выполнения росписи по керамике и фарфору; правила техники безопасности выполнения росписи по керамике и фарфору. Испытывает небольшие затруднения в формулировании особенностей техники и технологии художественных материалов, приемов применения выразительных художественных средств и художественных материалов при выполнении росписи по керамике и фарфору.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: Слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине. Испытывает затруднения в формулировании: принципов техники росписи; выразительных возможностей техники росписи; применения материалов техники росписи; правил композиции росписи; особенностей техники росписи по керамике и фарфору; последовательности выполнения росписи по керамике и фарфору, правил и приемов применения выразительных художественных средств и художественных материалов при выполнении росписи по керамике и фарфору; особенностей техники и технологии художественных материалов; правил техники безопасности выполнении росписи по керамике и фарфору.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; Не умеет формулировать: принципы техники росписи; выразительных возможностей техники росписи; способы

		использования материалов техники росписи; законы композиции росписи; особенности техники росписи по керамике и фарфору; последовательность выполнения росписи по керамике и фарфору, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов при выполнении росписи по керамике и фарфору; особенности техник и технологий художественных материалов; правила техники безопасности выполнении росписи по керамике и фарфору.

2) При оценке умений

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Правильно выбирает различные инструменты, материалы для выполнения росписи по керамике и фарфору. Использует технологические и технические приёмы выполнения росписи по керамике и фарфору; чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего выполнения росписи по керамике и фарфору. Наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего выполнения росписи по керамике и фарфору. Соблюдает правила техники безопасности при выполнении росписи по керамике и фарфору.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Правильно выбирает различные инструменты, материалы для выполнения росписи по керамике и фарфору. Недостаточно полно использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего выполнения росписи по керамике и фарфору. Наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего выполнения росписи по керамике и фарфору. Испытывает небольшие затруднения в выборе технологических и технических приёмов выполнения росписи по керамике и фарфору.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; - в выборе различных инструментов, материалов для выполнения росписи по керамике и фарфору; - в обобщении явлений окружающей действительности через художественные образы для последующего выполнения росписи по керамике и фарфору. Соблюдает правила техники безопасности выполнения росписи по керамике и фарфору.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не умеет: - использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; - правильно выбирать различные инструменты, материалы, технологические и технические приёмы выполнения росписи по керамике и фарфору; - анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего выполнения росписи по керамике и фарфору.

3) При оценке навыков

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент Отлично владеет практическими навыками: - применяет необходимые материалы и технологии при выполнении росписи по керамике и фарфору, живописные приемы и техники росписи; - обобщает явления окружающей действительности через художественные образы при выполнении росписи по керамике и фарфору. Соблюдает правила техники безопасности выполнения росписи по керамике и фарфору.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент Хорошо владеет практическими навыками: Обобщает явления окружающей действительности через художественные образы при выполнении росписи по керамике и фарфору. Соблюдает правила техники безопасности выполнения росписи по керамике и фарфору. Испытывает небольшие затруднения в применении необходимых материалов живописных приемов, техник росписи и технологий при выполнении росписи по керамике и фарфору.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент Слабо владеет практическими навыками применения необходимых материалов и технологий для выполнения росписи по керамике и фарфору, живописных приемов и техник росписи. Соблюдает правила техники безопасности выполнения росписи по керамике и фарфору. Испытывает затруднения в обобщении явлений окружающей действительности через художественные образы для последующего выполнения росписи по керамике и фарфору.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент Не владеет практическими навыками: Не умеет применять необходимые материалы и технологии при выполнении росписи по керамике и фарфору, живописные приемы и техники росписи. Не умеет обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего выполнения росписи по керамике и фарфору.

Приложение 2
к рабочей программе
дисциплины «Роспись по керамике и фарфору»

Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Роспись по керамике и фарфору»

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Роспись по керамике и фарфору».

2. Оценивание результатов обучения.

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Роспись по керамике и фарфору» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Роспись по керамике и фарфору» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Собеседование.	1. Владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу. 2. Наличие собственной аргументированной позиции 3. Четкая структура ответа
Разработка подготовительного эскиза блюду	1. Подготовка черновых эскизов в количестве 3-5 шт., 2. Поиск темы и композиционного решения. 3. Грамотная компоновка в заданном формате, красивое колористическое решение. 4. Соблюдение темы и полнота ее раскрытия. 5. Выполнение и грамотность выполнения чистового эскиза с точки зрения требований технологии. 6. Оригинальность решения задачи, яркость образа. 7. Аккуратность и качество выполнения работы 8. Общая завершенность.
Роспись блюда в технике майолики. Подглазурная роспись	1. Подготовка рабочего места, красок, материалов для работы. 2. Технические приемы выполнения росписей в стиле майолики. 3. Выполнение работы в материале: перенос рисунка на керамическое изделие и роспись в цвете. 4. Проведение обжига изделия в печи. 5. Внесение небольших правок в произведение и еще один обжиг.

Разработка подготовительного эскиза к вазе	1. Подготовка черновых эскизов в количестве 3-5 шт., 2. Поиск темы и композиционного решения. 3. Грамотная компоновка в заданном формате, красивое колористическое решение. 4. Соблюдение темы и полнота ее раскрытия. 5. Выполнение и грамотность выполнения чистового эскиза с точки зрения требований технологии. 6. Оригинальность решения задачи, яркость образа. 7. Аккуратность и качество выполнения работы 8. Общая завершенность.
Роспись керамической вазы	1. Выполнение технологических и художественных решений. 2. Грамотность выполнения готовой работы с точки зрения требований технологии. 3. Аккуратность и качество выполнения работы. 4. Общая завершенность.
Техника надглазурной росписи фарфора	1. Выполнение практических заданий в технике надглазурной росписи фарфора. 2. Соблюдение темы и полнота ее раскрытия. 3. Грамотность выполнения готовой работы с точки зрения требований технологии. 4. Оригинальность решения задачи, яркость образа. 5. Аккуратность и качество выполнения работы. 6. Общая завершенность.
Разработка подготовительного эскиза к тарелке или блюду	1. Подготовка эскиза в наброске. 2. Графический полноразмерный вид эскиза будущей работы. 3. Подготовка цветового эскиза, в разных цветовых решениях. 4. Утверждение колорита и алгоритма выполнения работы в материале. 5. Соблюдение темы и полнота ее раскрытия. 6. Грамотность выполнения готового эскиза с точки зрения требований технологии. 7. Оригинальность решения задачи, яркость образа. 8. Аккуратность и качество выполнения работы 9. Общая завершенность.
Роспись глазурованного изделия из фарфора, тарелки или блюда.	1. Выполнение технологических и художественных решений. 2. Грамотность выполнения готовой работы с точки зрения требований технологии. 3. Аккуратность и качество выполнения работы. 4. Общая завершенность.
Разработка подготовительного эскиза к фарфоровому пласту	1. Подготовка эскиза в наброске. 2. Графический полноразмерный вид эскиза будущей работы. 3. Подготовка цветового эскиза, в разных цветовых решениях. 4. Утверждение колорита и алгоритма выполнения работы в материале. 5. Соблюдение темы и полнота ее раскрытия. 6. Грамотность выполнения готового эскиза с точки зрения требований технологии. 7. Оригинальность решения задачи, яркость образа. 8. Аккуратность и качество выполнения работы 9. Общая завершенность.
Роспись фарфорового пласта	1. Выполнение технологических и художественных решений. 2. Грамотность выполнения готовой работы с точки зрения требований технологии. Аккуратность и качество выполнения работы. 3. Общая завершенность.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по росписи керамики и фарфора, предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:
- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по росписи керамики и фарфора представляются в неоформленном виде. Работы подписаны, указывается:
- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
-название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Основное учебное подразделение:

Рисунка, живописи, композиции и изящных искусств
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ КОНСЕРВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВ

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:
54.05.05. Живопись и изящные искусства
(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы
Живопись и изящные искусства
(наименование специализации

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ак. часов).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**96**							**48**	**48**		
в том числе:											
Лекции	**8**							4	4		
Практические занятия (ПЗ)	**88**							44	44		
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**48**							24	24		
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)								За	ЗО		
Общая трудоемкость:											
академических часов	**144**							**72**	**72**		
зачётных единиц	**4**							**2**	**2**		

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины является обучение студентов выявлять виды и причины разрушений масляной, темперной живописи, основам консервации и реставрации памятников искусства.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- формирование у студентов комплекса профессиональных умений определять основные этапы возникновения и развития реставрации в Европе и России; причины и характер повреждений и деструкций памятников искусства;
- формирование умения вести реставрационную документацию;
- способствовать формированию навыка описания реставрируемого объекта;
- обучение работе с полным спектром техник и реставрационных материалов при выполнении консервации и реставрации памятников искусства.

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля

Освоение обучающимися дисциплины «Основы консервации и реставрации памятников искусства» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Шифр	Наименование компетенции	Индикаторы формирования (достижения) компетенции
ОПК-3	Способен использовать в своей профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий их применения в изобразительных искусствах.	ОПК-3.1 Знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность проведения реставрационных работ.
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий.	ОПК-5.2 Использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства.
ОПК-13	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.	ОПК-13.1 Анализирует задачу по проведению реставрации произведений масляной и темперной живописи, выбирает адекватные информационные технологии для её решения.
		ОПК-13.2 Использует информационные технологии, программное обеспечение и средства телекоммуникаций при решении профессиональных задач.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
7 семестр (16 недель).		
7.1	Реставрация произведений искусства, как один из разделов сохранения и передачи будущего культурного наследия.	Исторические этапы возникновения и развития реставрации в Европе и России. Основные принципы реставрации. Принципы профессиональной этики. Анализ памятников искусства в контексте исторических и художественных традиций современного общества. Реставрационная мастерская, её оборудование и оснащение. Общие требования к реставрационной мастерской. Характеристика консервационных операций: укрепление, собирание основы. Проведение искусствоведческой экспертизы памятников искусства.

7.2	Виды разрушений памятников искусства.	Причины и характер повреждений и деструкций памятников искусства. Правила описания реставрируемого объекта. Основные виды повреждений и разрушений различных слоев памятника искусства: основы, грунта (левкаса), красочного слоя, защитного покрытия Раскрытие живописи. Подведение левкаса, тонировки. Метод реконструкции.
7.3	Оформление реставрационной документации и исследование.	Основные принципы ведения реставрационной документации и фото фиксации процесса реставрации. Задание реставрационного совета «Академии акварели и изящных искусств» по реставрации отдельных предметов.
7.4	Пред-реставрационные исследования памятников искусства.	Цели и методы исследования произведений искусства, основные принципы проведения исследований в практической реставрации. Профилактика разрушений произведений искусства.
7.5	Обзор реставрационного оборудования, инструментов.	Оборудование и технические средства в процессе реставрации произведений искусства. Техника безопасности при выполнении реставрационных работ.
7.6	Обзор реставрационных материалов.	Виды реставрационных материалов по реставрационным операциям. Способы применения реставрационных материалов. Клеи, используемые в реставрации. Укрепление отставаний грунта. Грунты (левкасы). Подведение реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат. Выполнение тонировок вставок реставрационного грунта. Современные лаки. Нанесение нового защитного покрытия. Растворители, классификация и основные характеристики. Основные характеристики покровных материалов, область применения в реставрации. Методы удаления олифы, лака.
7.7	Последовательность реставрационных процессов.	Укрепление оснований, укрепление красочного слоя, ликвидация поверхностных загрязнений и биопоражений, удаление и восстановление лаковых покрытий, удаление позднейших наслоений, восстановительная и корректирующая работа с основами и грунтами (восполнение, дублирование, пере монтирование и др.).
7.8	Практическое освоение простейших методик консервации памятников искусства.	Простейшие методы реставрации и консервации Памятников искусства. Визуальный осмотр произведения. Выявление состояния сохранности.
7.9	Профилактика разрушений памятников искусства.	Устранение деформаций основы, восполнение утрат древесины, антисептирование от плесени и жука-точильщика. Удаление стойких поверхностных загрязнений.
7.10	Защитные покрытия на памятниках искусства.	Утоньшение потемневшей лаковой (олифной) пленки и записи (если имеется).
7.11	Грунты (левкасы)	Подведение реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат.
7.12	Пигменты и связующее.	Выполнение тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса).
7.13	Современные лаки.	Нанесение нового защитного покрытия.
8 семестр (16 недель).		
8.1	Оформление реставрационной документации и исследований.	Основные принципы ведения реставрационной документации и фото фиксации процесса реставрации. Составление реставрационного паспорта.
8.2	Пред-реставрационные исследования произведений искусства.	Цели и методы исследования произведений, основные принципы проведения исследований в практической реставрации. Визуальный осмотр произведения. Выявление состояния сохранности. Обоснование необходимости проведения консервационных и реставрационных операций.

8.3	Изучение сохранности памятников. Химические вещества в практике консервации памятников искусства.	Устранение деформаций основы, восполнение утрат древесины, антисептирование от плесени и жука-точильщика. Удаление стойких поверхностных загрязнений.
8.4	Методы исследования в процессе консервации и реставрации памятников искусства.	Объект реставрации и его структура. Фальсификация произведений искусств.
8.5	Проблемы и задачи полевой консервации.	Полевая консервация изделий из текстиля, керамики, кости, кожи и дерева. Актуальность полевой консервации. Изучение памятников искусства.
8.6	Научное обоснование реставрации памятников искусства.	Реставрационный дизайн. Оценка качества реставрации памятников. Экспертиза Методика изучение материального состава и сохранности памятников искусства. Физические, химические и биологические методы исследования.
8.7	Реставрационный дизайн. Оценка качества реставрации памятников искусства.	Реставрационный дизайн. Оценка качества реставрации памятников. Экспертиза Патина времени на памятниках прошлого и реставрация памятников прошлого. Благородная патина, ее защитные свойства. Разрушительные функции некоторых видов патины на поверхности предметов. Фактурное многообразие патинированных поверхностей древних вещей. Изменение фактуры вещей в процессе их использования. Патина времени на камне, бумаге, стекле. Биологические факторы появления патины на камне и бумаге. Живописные свойства патины времени. Подобные свойства поверхностных загрязнений. Потемнение и пожелтение лака. Болезни пигментов. Трещины и царапины на красочном слое и лаковом покрытии. Искусственное старение материалов. Искусственное патинирование произведений искусства. Рисованный кракелюр на иконах и картинах. Проблемы сохранения патины времени в процессе реставрации памятников.

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине «Основы консервации и реставрации памятников искусства» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля

Для освоения дисциплины «Основы консервации и реставрации памятников искусства» используется оснащенная учебная аудитория в соответствии с таблицей.

Таблица. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная мастерская для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам художественного цикла, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, оснащённая лабораторным оборудованием: холодильник, шкаф химический вытяжной, плита электрическая, электронный микроскоп, шлифовальная машина, бормашина, а также для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Комплект учебной мебели и лабораторного оборудования, в зависимости от степени его сложности, наборы учебно-наглядных пособий, мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, компьютерная техника, доступ сети Интернет, ЭИОС Академии, включая ИС ZOOM. Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic, Microsoft Office 2010 Academic Russian.	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15 Аудитория 3301.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

Основная литература:

1. Виннер, А.В. Материалы масляной живописи / А.В. Виннер; общ. ред. И.Э. Грабарь. – Москва: Искусство, 1950. – 512 с. – Текст: электронный. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438576 (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Завалей, Д.В. Техника темперной живописи и технология живописных материалов: / Д.В. Завалей; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 42с. – Текст: электронный. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499726 (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Гренберг, Ю.И. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи: учебное пособие / Ю.И. Гренберг, С.А. Писарева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 192 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110830 (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Гренберг, И.Ю. Технология станковой живописи. История и исследование: Учебное пособие / И.Ю.Гренберг. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Изд-во «Лань»; Изд.-во «Планета музыки», 2019. – 336с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

5. Реставрация произведений станковой темперной живописи / Г.С. Клокова, О.В. Демина, А.В. Инденбом и др.; отв. ред. Г.С. Клокова; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет церковных художеств, Кафедра реставрации. – Москва: ПСТГУ, 2016. – 256 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49497 (дата обращения: 14.10.2019). – Библиогр.: с. 237-238. – Текст: электронный.

6. Реставрация произведений **станковой темперной живописи**: учеб. пособие для высш. учеб. заведений [Текст] / Г.С.Клокова, О.В. Дёмина, А.В. Инденбом; под ред. Г. Клоковой, 2-е изд. доп. и перераб. – Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2018. – 224с.

Дополнительная литература:

1. Кимеева, Т. И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических музейных предметов: учебное пособие / Т. И. Кимеева, И. В. Окунева. — Кемерово: КемГИК, 2009. — 252 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4595 (дата обращения: 02.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Кудрявцев, Е.В. Техника реставрации картин [Текст] / Е.В.Кудрявцев. – Москва: Изд.-во В. Шевчук, 2002, - 252 с.

3. Пилецкая, Л.В. Музейное хранение станковой живописи: учебно-методическое пособие по курсу «Консервация, реставрация культурных предметов» / Л.В. Пилецкая. — Томск: ТГУ, 2018. — 60 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112823 (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Фармаковский, М. Консервация и реставрация музейных коллекций [Текст] / Проф. М. В. Фармаковский ; Ком-т по делам культ.-просвет. учреждений при Совете Министров РСФСР. Науч.-иссл. ин-т краевед. и музейной работы. - Москва: тип. "Кр. печатник", 1947. - 144с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=230221&sr=1
(дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный.
5. Фейнберг, Л.Е. Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие / Л.Е. Фейнберг, Ю.И. Гренберг. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 368 с. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/129099 (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Шамагин, Л.М. Масляная живопись (сведения о материалах и технике) /Л.М. Шамагин; ред. Г.Б. Смирнов. – Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1963. – 32 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220830 (дата обращения: 23.09.2020). – Текст : электронный.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/

2. Базы данных и поисковые системы:
- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/
- реферативная база данных SCOPUS
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

7. **Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модулю**

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «Основы консервации и реставрации памятников искусства» представлены в Приложении 2 к данной Рабочей программе.

Разработчиком дисциплины является старший преподаватель кафедры РЖКиИИ
Веселова Н.С.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ
Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Основы консервации и реставрации памятников искусства»

Структура и объём практических занятий по дисциплине «Основы консервации и реставрации памятников искусства»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов
7 Семестр (16 недель).		
7.1	Реставрация произведений искусства, как один из разделов сохранения и передачи будущего культурного наследия.	4
7.2	Виды разрушений памятников искусства.	4
7.3	Оформление реставрационной документации и исследование.	4
7.4	Пред реставрационные исследования памятников искусства.	4
7.5	Обзор реставрационного оборудования, инструментов.	4
7.6	Обзор реставрационных материалов.	4
7.7	Последовательность реставрационных процессов.	4
7.8	Практическое освоение простейших методик консервации памятников искусства.	4
7.9	Профилактика разрушений памятников искусства.	4
7.10	Защитные покрытия на памятниках искусства.	4
7.11	Грунты (левкасы).	4
7.12	Пигменты и связующее.	2
7.13	Современные лаки.	2
8 семестр (16 недель).		
8.1	Оформление реставрационной документации и исследований.	8
8.2	Пред реставрационные исследования произведений искусства.	8
8.3	Изучение сохранности памятников. Химические вещества в практике консервации памятников искусства.	8
8.4	Методы исследования в процессе консервации и реставрации памятников искусства.	8
8.5	Проблемы и задачи полевой консервации.	8
8.6	Научное обоснование реставрации памятников искусства.	4
8.7	Реставрационный дизайн. Оценка качества реставрации памятников искусства.	4

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины
«Основы консервации и реставрации памятников искусства»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы консервации и реставрации памятников искусства».

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является «зачет» 7 семестре, «зачет с оценкой» в 8 семестре.
Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.
Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): ОПК-3.1; ОПК-5.2; ОПК-13.1; ОПК-13.2 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.
Система оценки для оценивания дисциплины доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1. Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1.1. Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Основы консервации и реставрации памятников искусства».

1.2. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Основы консервации и реставрации памятников искусства» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Основы консервации и реставрации памятников искусства» п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №1.

Таблица №1. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Оформление реставрационной документации и исследований.	1. Проведение визуального исследования памятника. 2. Составление описания сохранности памятника до реставрации. 3. Оформление реставрационного паспорта. 4. Выполнение и оформление фото-фиксации.
Пред-реставрационные исследования живописных произведений.	1. Проведение визуального исследования памятника. 2. Оформление реставрационного паспорта. 3. Выполнение и оформление фото-фиксации. 4. Составление задания последовательности реставрационных мероприятий.
Применение химических веществ в практике консервации памятников искусства.	1. Проведение визуального исследования памятника. 2. Определение pH-среды. 3. Удаление поверхностных загрязнений ПАВом.
Последовательность	1. Укрепление отставаний грунта (левкаса) с красочным слоем.

выполнения реставрационных мероприятий.	2. Удаление стойких поверхностных загрязнений и биопоражений с лицевой и обратной стороны. 3. Утоньшение и выравнивание потемневшего защитного покрытия, искажающего авторский цвет живописи. 4. Удаление поздних поновительских записей и наслоений. 5. Подведение реставрационного грунта (левкаса) в местах утрат. 6. Выполнение тонировок вставок реставрационного левкаса в цвет авторской живописи и при необходимости реконструкции утраченных фрагментов живописи. 7. Нанесение нового реставрационного покрытия.
Практическое освоение простейших методик консервации станковой темперной живописи.	1. Создание оптимальных условий хранения. 2. Приведение в стабильное состояние всех составляющих компонентов произведения искусства.
Приведение в экспозиционное состояние сопутствующих элементов иконы (оклад, киот).	1. Приведение оклада в экспозиционное состояние 2. Приведение киот в экспозиционное состояние. 3. Монтирование оклада на икону и вставление в киот.
Проведение процессов консервации.	1. Укрепление фрагмента живописи. 2. Демонтирование картины с подрамника. 3. Заделывание прорывов холста. 4. Удаление стойких поверхностных загрязнений с лицевой и оборотной стороны 5. Устранение деформации основы. 6. Склейка досок основы.
Выполнение реставрационных процессов, связанных с основой.	1. Дублирование кромки (дублирование холста на новую основу). 2. Приведение в экспозиционное состояние подрамника. 3. Натягивание картины на экспозиционный подрамник. 4. Заделывание оборота. 5. Нанесение защитного покрытия подрамника (иконной доски) и вощение оборота.

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

2.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по консервации и реставрации памятников искусства, предоставленный в Реставрационный Совет Академии, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя, согласованного с Реставрационным Советом Академии.

2.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- практические навыки выполнения реставрационных работ;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление личностных качеств студента.

2.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

2.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

3. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

3.1. Работы по консервации и реставрации памятников искусства представляются в законченном экспозиционном виде.
3.2. Работы сопровождаются реставрационной документацией.
3.3. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

4. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы консервации и реставрации памятников искусства»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность проведения консервации и реставрации памятников искусства; - формулирует: основные принципы проведения исследований в практической реставрации; методы консервации деформированной деревянной основы; основные принципы реставрации и консервации памятников искусства; основные виды повреждений и разрушений различных слоев живописного произведения: основы, грунта(левкаса), красочного слоя, защитного покрытия.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, консервации и реставрации памятников искусства; - формулирует: основные принципы проведения исследований в практической реставрации; методы консервации деформированной деревянной основы; - испытывает незначительные затруднения в формулировании основных принципов реставрации и консервации памятников искусства; основных видов повреждений и разрушений различных слоев живописного произведения: основы, грунта(левкаса), красочного слоя, защитного покрытия.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: - слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - испытывает затруднения в формулировании: основ и практических особенностей художественных материалов, техник и технологий их применения, методической последовательности проведения консервации и реставрации памятников искусства; основных принципов проведения исследований в практической реставрации; методов консервации деформированной деревянной основы; основных принципов реставрации живописи; основных видов повреждений и разрушений различных слоев живописного произведения: основы, грунта(левкаса), красочного слоя, защитного покрытия.
«неудовлет-	Минималь-	Студент:

ворительно» / не зачтено	ный уровень не достигнут	- не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - не формулирует: основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность проведения консервации и реставрации памятников искусства; основные принципы проведения исследований в практической реставрации; методы консервации деформированной деревянной основы; основные принципы реставрации живописи; основные виды повреждений и разрушений различных слоев живописного произведения: основы, грунта(левкаса), красочного слоя, защитного покрытия.

2) При оценке умений

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - анализирует задачу по проведению консервации, реставрации памятников искусства, выбирает адекватные информационные технологии для её решения; - выбирает способы подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат, выполнения тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи; способы нанесения нового защитного покрытия; делает подбор растворителей; - использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства; - использует информационные технологии при решении профессиональных задач.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - анализирует задачу по проведению консервации, реставрации памятников искусства, выбирает адекватные информационные технологии для её решения; - выбирает способы подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат; способы нанесения нового защитного покрытия; - использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства; - использует информационные технологии при решении профессиональных задач; - испытывает затруднения в подборе растворителей, в выполнении тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в определении задач по проведению консервации, реставрации памятников искусства, в выборе адекватных информационные технологии для её решения; - в выборе способов подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат; способов нанесения нового защитного покрытия; - в использовании различных источников информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-

		прикладного искусства; - в использовании информационных технологий при решении профессиональных задач; - в подборе растворителей, в выполнении тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент самостоятельно не умеет: - определять задачу по проведению консервации, реставрации памятников искусства, выбирать адекватные информационные технологии для её решения; - выбирать способы подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат, выполнения тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи; способы нанесения нового защитного покрытия; делать подбор растворителей; - в использовании различных источников информации при изучении произведений искусства; -в использовании информационных технологий при решении профессиональных задач.

3) При оценке навыков

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - применяет различные способы подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат, выполнения тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи; способы нанесения нового защитного покрытия; делает подбор растворителей; - применяет различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства; - применяет информационные технологии при решении профессиональных задач; - соблюдает правила техники безопасности при выполнении консервации, реставрации памятников искусства.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - применяет различные способы подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат, выполнения тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи; способы нанесения нового защитного покрытия; делает подбор растворителей; - применяет различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства; - испытывает незначительные затруднения в применении информационных технологий при решении профессиональных задач; - соблюдает правила техники безопасности при выполнении консервации, реставрации памятников искусства.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в применении различные способов подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат, в выполнении тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи; способов нанесения нового защитного покрытия; делает подбор растворителей;

		- в применении различных источников информации при изучении произведений искусства, в выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства; - в применении информационных технологий при решении профессиональных задач; - соблюдает правила техники безопасности при выполнении консервации, реставрации памятников искусства.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не может: - применять различные способы подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат, выполнять тонировки вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи; способы нанесения нового защитного покрытия; делает подбор растворителей; - применять различные источники информации при изучении произведений искусства; - применять информационные технологии при решении профессиональных задач.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Основное учебное подразделение:

Рисунка, живописи, композиции и изящных искусств
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕСТАВРАЦИЯ МАСЛЯНОЙ

И ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:
54.05.05. Живопись и изящные искусства
(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы
Живопись и изящные искусства
(наименование специализации

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ак. часов).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**96**							**48**	**48**		
в том числе:											
Лекции	**8**							4	4		
Практические занятия (ПЗ)	**88**							44	44		
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**48**							24	24		
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)								За	ЗО		
Общая трудоемкость:											
академических часов	**144**							**72**	**72**		
зачётных единиц	**4**							**2**	**2**		

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины является обучение студентов основным технологиям исследования, консервации и реставрации произведений искусства.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- формирование умений описывать причины и характер разрушений произведения живописи, определять вид повреждений, использовать профессиональную терминологию и принятые правила описания реставрируемого объекта;
- способствовать приобретению навыков в определении характера повреждений и деструкций, описания произведения искусства, ведения реставрационной документации; использования техник и материалов для проведения реставрации; сохранения культурного наследия в области станковой масляной и темперной живописи.

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля

Освоение обучающимися дисциплины «Реставрация масляной и темперной живописи» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Шифр	Наименование компетенции	Индикаторы формирования (достижения) компетенции
ОПК-3	Способен использовать в своей профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий их применения в изобразительных искусствах.	ОПК-3.1 Знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность проведения реставрационных работ.
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий.	ОПК-5.2 Использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства.
ОПК-13	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.	ОПК-13.1 Анализирует задачу по проведению реставрации произведений масляной и темперной живописи, выбирает адекватные информационные технологии для её решения.
		ОПК-13.2 Использует информационные технологии, программное обеспечение и средства телекоммуникаций при решении профессиональных задач.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
7 семестр (16недель).		
7.1	Реставрация живописи, как один из разделов сохранения и передачи в будущее культурного наследия.	История и основные принципы реставрации живописи; профессиональная этика. Научные методы исследования. Реставрационная мастерская, её оборудование и оснащение. Общие требования к реставрационной мастерской.
7.2	Виды разрушений живописных произведений.	Основные виды повреждений и разрушений различных слоев живописного произведения: основы, грунта(левкаса), красочного слоя, защитного покрытия
7.3	Оформление	Основные принципы ведения реставрационной документации и

	реставрационной документации и исследование памятника. Пред-реставрационные исследования живописных произведений.	фотофиксации процесса реставрации. Составление задания для утверждения реставрационным советом. Цели и методы исследования живописных произведений, основные принципы проведения исследований в практической реставрации.
7.4	Обзор реставрационного оборудования, инструментов, материалов.	Оборудование и технические средства в процессе реставрации произведений живописи. Техника безопасности при выполнении реставрационных работ.
7.5	Обзор реставрационных материалов.	Виды реставрационных материалов по реставрационным операциям. Клеи, используемые в реставрации. Укрепление отставаний грунта (левкаса) с красочным слоем. Грунты (левкасы). Подведение реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат. Выполнение тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи. Современные лаки. Нанесение нового защитного покрытия. Растворители, классификация и основные характеристики. Основные характеристики покровных материалов, область применения в реставрации. Методы удаления олифы, лака, записей.
7.6	Последовательность реставрационных процессов.	Укрепление оснований, укрепление красочного слоя, ликвидация поверхностных загрязнений и биопоражений, удаление и восстановление лаковых покрытий, удаление позднейших наслоений, восстановительная и корректирующая работа с основами и грунтами (восполнение, дублирование, пере- монтирование и др.), тонирование и при необходимости воссоздание утраченной живописи, нанесение защитного слоя. Методы консервации деформированной деревянной основы: устранение коробления, стабилизация выпрямленной доски.
7.7	Простейшие методики консервации станковой темперной живописи.	Простейшие методы реставрации и консервации живописи. Соблюдение температурного режима.
7.8	Основа под живопись старых мастеров.	Устранение деформаций основы, восполнение утрат древесины, антисептирование от плесени и жука-точильщика. Удаление стойких поверхностных загрязнений.
7.9	Защитные покрытия и записи на живописных произведениях.	Утоньшение потемневшей лаковой (олифной) пленки и записи (если имеется).
7.10	Грунты (левкасы).	Подведение реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат.
7.11	Пигменты и связующее.	Выполнение тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи.
7.12	Современные лаки.	Нанесение нового защитного покрытия.
8 семестр (16 недель).		
8.1	Оформление реставрационной документации и исследование	Основные принципы ведения реставрационной документации и фото фиксации процесса реставрации.
8.2	Пред-реставрационные исследования живописных Произведений.	Цели и методы исследования живописных произведений, основные принципы проведения исследований в практической реставрации.

8.3	Основа под живопись старых мастеров.	Устранение деформаций основы, восполнение утрат древесины, антисептирование от плесени и жука-точильщика. Удаление стойких поверхностных загрязнений.
8.4	Защитные покрытия и записи на живописных произведениях.	Утоньшение потемневшей лаковой (олифной) пленки и записи (если имеется).
8.5	Грунты (левкасы).	Подведение реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат.
8.6	Пигменты и связующее.	Выполнение тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи.
8.7	Современные лаки.	Нанесение нового защитного покрытия.

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине «Реставрация масляной и темперной живописи» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля

Для освоения дисциплины «Реставрация масляной и темперной живописи» используется оснащенная учебная аудитория в соответствии с таблицей.

Таблица. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная мастерская для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам художественного цикла, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, оснащённая лабораторным оборудованием: холодильник, шкаф химический вытяжной, плита электрическая, электронный микроскоп, шлифовальная машина, бормашина, а также для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Комплект учебной мебели и лабораторного оборудования, в зависимости от степени его сложности, наборы учебно-наглядных пособий, мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, компьютерная техника, доступ сети Интернет, ЭИОС Академии, включая ИС ZOOM. Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic, Microsoft Office 2010 Academic Russian.	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15 Аудитория 3301.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

Основная литература:

1. Виннер, А.В. Материалы масляной живописи / А.В. Виннер; общ. ред. И.Э. Грабарь. – Москва: Искусство, 1950. – 512 с. – Текст: электронный. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438576 (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Завалей, Д.В. Техника темперной живописи и технология живописных материалов: / Д.В. Завалей; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 42с. – Текст: электронный. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499726 (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Гренберг, Ю.И. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи : учебное пособие / Ю.И. Гренберг, С.А. Писарева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 192 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110830 (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Гренберг, И.Ю. Технология станковой живописи. История и исследование: Учебное пособие / И.Ю.Гренберг. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Изд-во «Лань»; Изд.-во «Планета музыки», 2019. – 336с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
5. Реставрация произведений станковой темперной живописи / Г.С. Клокова, О.В. Демина, А.В. Инденбом и др.; отв. ред. Г.С. Клокова ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет церковных художеств, Кафедра реставрации. – Москва: ПСТГУ, 2016. – 256 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49497 (дата обращения: 14.10.2019). – Библиогр.: с. 237-238. – Текст: электронный.
6. Реставрация произведений **станковой темперной живописи**: учеб. пособие для высш. учеб. заведений [Текст] / Г.С.Клокова, О.В. Дёмина, А.В. Инденбом; под ред. Г. Клоковой, 2-е изд. доп. и перераб. – Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2018. – 224с.

Дополнительная литература:

1. Кимеева, Т. И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических музейных предметов: учебное пособие / Т. И. Кимеева, И. В. Окунева. — Кемерово: КемГИК, 2009. — 252 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4595 (дата обращения: 02.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Кудрявцев, Е.В. Техника реставрации картин [Текст] / Е.В.Кудрявцев. – Москва: Изд.-во В. Шевчук, 2002, - 252 с.
3. Пилецкая, Л.В. Музейное хранение станковой живописи: учебно-методическое пособие по курсу «Консервация, реставрация культурных предметов» / Л.В. Пилецкая. — Томск: ТГУ, 2018. — 60 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112823 (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Фармаковский, М. Консервация и реставрация музейных коллекций [Текст] / Проф. М. В. Фармаковский ; Ком-т по делам культ.-просвет. учреждений при Совете Министров РСФСР. Науч.-иссл. ин-т краевед. и музейной работы. - Москва: тип. "Кр. печатник", 1947. - 144с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=230221&sr=1
(дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный.
5. Фейнберг, Л.Е. Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие / Л.Е. Фейнберг, Ю.И. Гренберг. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 368 с. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/129099 (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Шамагин, Л.М. Масляная живопись (сведения о материалах и технике) /Л.М. Шамагин; ред. Г.Б. Смирнов. – Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1963. – 32 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220830 (дата обращения: 23.09.2020). – Текст : электронный.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/

2. Базы данных и поисковые системы:
- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/
- реферативная база данных SCOPUS
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

7. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модулю

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «Реставрация масляной и темперной живописи» представлены в Приложении 2 к данной Рабочей программе.

Разработчиком дисциплины является старший преподаватель кафедры РЖКиИИ
Веселова Н.С.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ
Андрияка С.Н

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Реставрация масляной и темперной живописи»

Структура и объём практических занятий по дисциплине «Реставрация масляной и темперной живописи».

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов
7 семестр (16 недель).		
7.1	Реставрация живописи, как один из разделов сохранения и передачи в будущее культурного наследия.	4
7.2	Виды разрушений живописных произведений. Оформление реставрационной документации и исследование памятника.	4
7.3	Пред-реставрационные исследования живописных произведений.	4
7.4	Обзор реставрационного оборудования, инструментов, материалов.	4
7.5	Обзор реставрационных материалов.	4
7.6	Последовательность реставрационных процессов.	4
7.7	Простейшие методики консервации станковой темперной живописи.	4
7.8	Основа под живопись старых мастеров.	4
7.9	Защитные покрытия и записи на живописных произведениях.	4
7.10	Грунты (левкасы).	4
7.11	Пигменты и связующее.	4
7.12	Современные лаки.	4
8 семестр (16 недель).		
8.1	Оформление реставрационной документации и исследование.	8
8.2	Пред-реставрационные исследования живописных Произведений.	8
8.3	Основа под живопись старых мастеров.	8
8.4	Защитные покрытия и записи на живописных произведениях.	8
8.5	Грунты (левкасы).	8
8.6	Пигменты и связующее.	4
8.7	Современные лаки.	4

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины
«Реставрация масляной и темперной живописи»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Реставрация масляной и темперной живописи».

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является «зачет» в 7 семестре, «зачет с оценкой» в 8 семестре.
Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.
Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): ОПК-3.1; ОПК-5.2; ОПК-13.1; ОПК-13.2 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.
Система оценки для оценивания дисциплины доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1. Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1.1. Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Реставрация масляной и темперной живописи».

1.2. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Реставрация масляной и темперной живописи» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Реставрация масляной и темперной живописи» п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №1.

Таблица №1. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Оформление реставрационной документации и исследований	1. Проведение визуального исследования памятника. 2. Составление описания сохранности памятника до реставрации. 3. Оформление реставрационного паспорта. 4. Выполнение и оформление фото-фиксации.
Пред-реставрационные исследования живописных произведений	1. Проведение визуального исследования памятника. 2. Оформление реставрационного паспорта. 3. Выполнение и оформление фото-фиксации. 4.Составленоие задания последовательности реставрационных мероприятий.
Последовательность выполнения реставрационных мероприятий	1. Укрепление отставаний грунта (левкаса) с красочным слоем. 2. Удаление стойких поверхностных загрязнений и биопоражений с лицевой и обратной стороны. 3. Утоньшение и выравнивание потемневшего защитного покрытия, искажающего авторский цвет живописи. 4. Удаление поздних поновительских записей и наслоений. 5. Подведение реставрационного грунта (левкаса) в местах утрат. 6. Выполнение тонировок вставок реставрационного левкаса в цвет авторской живописи и при необходимости реконструкции

	утраченных фрагментов живописи. 7. Нанесение нового реставрационного покрытия.
Практическое освоение простейших методик консервации станковой темперной живописи	1. Создание оптимальных условий хранения. 2. Приведение в стабильное состояние всех составляющих компонентов произведения искусства.
Приведение в экспозиционное состояние сопутствующих элементов иконы (оклад, киот)	1. Приведение оклада в экспозиционное состояние 2. Приведение киот в экспозиционное состояние. 3. Монтирование оклада на икону и вставление в киот.
Выполнение реставрационных процессов, связанных с основой	1. Дублирование кромки (дублирование холста на новую основу). 2. Приведение в экспозиционное состояние подрамника. 3. Натягивание картины на экспозиционный подрамник. 4. Заделывание оборота. 5. Нанесение защитного покрытия подрамника (иконной доски) и вощение оборота.

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

2.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по реставрация масляной и темперной живописи, предоставленный в Реставрационный Совет Академии, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя, согласованного с Реставрационным Советом Академии.

2.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- практические навыки выполнения реставрационных работ;

- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;

- проявление личностных качеств студента.

2.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

2.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

3. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

3.1. Реставрационные работы масляной и темперной живописи представляются в законченном экспозиционном виде.

3.2. Реставрационные работы сопровождаются реставрационной документацией.

3.3. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

4. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Реставрация масляной и темперной живописи»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность проведения реставрационных работ; - формулирует: основные принципы проведения исследований в практической реставрации; методы консервации деформированной деревянной основы; основные принципы реставрации живописи; основные виды повреждений и разрушений различных слоев живописного произведения: основы, грунта(левкаса), красочного слоя, защитного покрытия.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность проведения реставрационных работ; - формулирует: основные принципы проведения исследований в практической реставрации; методы консервации деформированной деревянной основы; - испытывает незначительные затруднения в формулировании основных принципов реставрации живописи; основных видов повреждений и разрушений различных слоев живописного произведения: основы, грунта(левкаса), красочного слоя, защитного покрытия.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: - слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - испытывает затруднения в формулировании: основ и практических особенностей художественных материалов, техник и технологий их применения, методической последовательности проведения реставрационных работ; основных принципов проведения исследований в практической реставрации; методов консервации деформированной деревянной основы; основных принципов реставрации живописи; основных видов повреждений и разрушений различных слоев живописного произведения: основы, грунта(левкаса), красочного слоя, защитного покрытия.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - не формулирует: основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность проведения реставрационных работ; основные принципы проведения исследований в практической реставрации; методы консервации деформированной деревянной основы; основные принципы реставрации живописи; основные виды повреждений и разрушений различных слоев живописного произведения: основы, грунта(левкаса), красочного слоя, защитного покрытия.

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения

«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - анализирует задачу по проведению реставрации произведений масляной и темперной живописи, выбирает адекватные информационные технологии для её решения; - выбирает способы подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат, выполнения тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи; способы нанесения нового защитного покрытия; делает подбор растворителей; - использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства; - использует информационные технологии при решении профессиональных задач.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - анализирует задачу по проведению реставрации произведений масляной и темперной живописи, выбирает адекватные информационные технологии для её решения; - выбирает способы подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат; способы нанесения нового защитного покрытия; - использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства; - использует информационные технологии при решении профессиональных задач; - испытывает затруднения в подборе растворителей, в выполнении тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в определении задач по проведению реставрации произведений масляной и темперной живописи, в выборе адекватных информационные технологии для её решения; - в выборе способов подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат; способов нанесения нового защитного покрытия; - в использовании различных источников информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства; - в использовании информационных технологий при решении профессиональных задач; - в подборе растворителей, в выполнении тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент самостоятельно не умеет: - определять задачу по проведению реставрации произведений масляной и темперной живописи, выбирать адекватные информационные технологии для её решения; - выбирать способы подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат, выполнения тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи; способы нанесения нового защитного покрытия; делать подбор растворителей; - в использовании различных источников информации при изучении произведений искусства; -в использовании информационных технологий при решении

		профессиональных задач.

3) При оценке навыков

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - применяет различные способы подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат, выполнения тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи; способы нанесения нового защитного покрытия; делает подбор растворителей; - применяет различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства; - применяет информационные технологии при решении профессиональных задач.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - применяет различные способы подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат, выполнения тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи; способы нанесения нового защитного покрытия; делает подбор растворителей; - применяет различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства; - испытывает незначительные затруднения в применении информационных технологий при решении профессиональных задач.
«удовлетво-рительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения: - в применении различные способов подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат, в выполнении тонировок вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи; способов нанесения нового защитного покрытия; делает подбор растворителей; - в применении различных источников информации при изучении произведений искусства, в выработке образной концепции художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства; - в применении информационных технологий при решении профессиональных задач.
«неудовлет-ворительно» / не зачтено	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не может: - применять различные способы подведения реставрационных грунтов (левкасов) в местах утрат, выполнять тонировки вставок реставрационного грунта (левкаса) в цвет авторской живописи; способы нанесения нового защитного покрытия; делает подбор растворителей; - применять различные источники информации при изучении произведений искусства; - применять информационные технологии при решении профессиональных задач.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(факультатив)

Наименование дисциплины

ЛЕПКА ЧЕЛОВЕКА

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности)в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ак. часов).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**192**					96	96				
в том числе:											
Лекции	**-**					-	-				
Практические занятия (ПЗ)	**192**					96	96				
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**24**					12	12				
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗО /За)						За	За				
Общая трудоемкость:											
академических часов	**216**					**108**	**108**				
зачётных единиц	**6**					**3**	**3**				

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения факультативной дисциплины «Лепка человека» – способствовать приобретению профессиональных навыков применения приемов скульптурного моделирования при создании объемно-пространственных художественных произведений.

Задачи курса:

- формирование умений восприятия скульптурных произведений как объемно-пространственных композиций и анализировать скульптурные произведения;
- способствовать приобретению практических навыков скульптурного моделирования костно-мышечной системы фигуры человека на основе пластической анатомии;
- способствовать приобретению навыков лепки человеческой фигуры в любых положениях, не только с натуры, но и по представлению.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Лепка человека» относится к циклу дисциплин ФТД факультативные дисциплины. В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Лепка человека», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
Профессиональные компетенции по видам деятельности		
ПК-1	свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, навыками профессионального применения художественных материалов	Офорт Скульптура Пастель Основы перспективы Основы книжной графики Основы дизайн-проектирования Эмальерное искусство и основы ювелирного дела Реставрация графики Настенная роспись
ПК-2	способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства	Композиция Офорт Скульптура Масляная живопись Пастель Основы книжной график Основы дизайн-проектирования
ПК-3	способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства	Академический рисунок Акварельная живопись Композиция Пластическая анатомия Скульптура Основы дизайн-проектирования

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины (факультатив) «Лепка человека», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ПК-1	ПК-1.1 формулирует основные пластические закономерности строения головы, скелет и формообразующие мышцы лица, их взаимосвязь; анатомические особенности плечевого пояса; основную линию ног; характер расположения рук;

	последовательность обмеров фигуры; свойства скульптурных материалов; основные принципы изготовления каркасов, приемы скульптурного моделирования, способы изучения натуры, общий принцип к конструкции драпировки; последовательность лепки-от внутренних поверхностей к наружным
	ПК-1.2 использует знания законов композиции, пластической анатомии при лепке головы, бюста, этюда фигуры; средства, техники и технологии изобразительного искусства в области скульптуры; способы изучения натуры
	ПК-1.3 применяет основные приемы скульптурного моделирования; пластические приемы при лепке драпировок; технологию создания пластических форм в их пространственном расположении, работает с пластическим материалом, с различными скульптурными материалами и техниками.
ПК-2	ПК-2.1 формулирует специфику создания на высоком профессиональном уровне авторских скульптурных произведений
	ПК-2.2 использует технологические и технические приёмы для создания авторских скульптурных произведений
	ПК-2.3 применяет различные скульптурные и пластические материалы при лепке головы, бюста, этюдов фигуры
ПК-3	ПК-3.1 наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения скульптуры
	ПК-3.2 использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне произведений скульптуры
	3.3 выражает свой художественный замысел пластическими средствами, формами и образами в скульптуре

4. Содержание дисциплины (факультатив)

4.1. Содержание разделов дисциплины (факультатив)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
5 семестр (16 недель).		
5.1	Вводное занятие	Устройство мастерской. Скульптурные материалы. Скульптурные инструменты, их виды и способы изготовления. Основные принципы изготовления каркасов. Подготовка материалов к работе, устройство рабочего места. Основные приемы скульптурного моделирования. Способы изучения натуры (измерение объемов, пропорций, свет в скульптуре). Связь скульптуры с рисунком и живописью. Экскурс в пластическую анатомию (основные пропорции тела и головы). Перевод скульптуры в твердый материал. Формовка. Гипс. Воск и бронза. Камень.
5.2	Этюд драпировки	Композиция модели для копирования. Общий принцип к конструкции драпировки. Изучение складки: движение поверхностей и планов, «глазок складки». Особенности складок различных материалов (шелк, бархат, ХБ). Принцип набора массы складок: основные планы и расстояния между «глазками». Работа в фас и профиль. Высота складок. Последовательность лепки-от внутренних поверхностей к наружным. Контраст линий и планов. Основные принципы драпировки фигуры. Главные линии складок и зоны покоя. Центры радиации складок. Значение теней. Драпировка в движении
5.3	Портрет этюд ½ натуры	Основной принцип-легкий набросок. Основные пропорции и характер. Интересное движение и композиция. Использование возможностей материала(глина) для отображения характера модели. Акцент на главных деталях.

5.4	Портрет в натуральную величину	Каркас. Начало работы-шея и объем головы. Характер объемов. Основная линия головы. Основные пластические закономерности строения головы, скелет и формообразующие мышцы лица, их взаимосвязь. Пропорции лица. Обмеры модели. Основные принципы и последовательность. Симметрия в правильность конструкции. Обозначение деталей головы. Работа от общего к частному. Характер деталей лица. Анатомия деталей. Линии глаз, носа, рта, особенности расположения. Вращение модели. Лепка волос. Особенности «живописного» решения. «Рисунок» деталей головы.
5.5	Композиция	Композиционный портрет на заданную и свободную.
6 семестр (16 недель).		
6.1	Портрет бюст	Каркас. Начало работы-шея и объем головы. Характер объемов. Основная линия головы. Пропорции лица. Обмеры модели. Основные принципы и последовательность. Симметрия в правильность конструкции. Обозначение деталей головы. Работа от общего к частному. Характер деталей лица. Анатомия деталей. Линии глаз, носа, рта, особенности расположения. Вращение модели. Лепка волос. Особенности «живописного» решения. «Рисунок» деталей головы. Особенности композиции бюста. Конструкция плечевого пояса. Пропорции. Объемы плеч и грудной клетки. Характер движения плечевого пояса. Анатомические особенности плечевого пояса. Расположение основных объемов мышечных масс, их пластика.
6.2	Этюд фигуры(обнаженная)	Изготовление каркаса, Основные принципы и правила. Расположение фигуры. Основное движение. Нахождение вертикали в фигуре. Основные анатомические точки. Контрпост. Основная линия ног. Характер расположения рук. Яремная ямка. Расположение головы. Движение фигуры в фас и профиль. Плинт. Последовательность обмеров фигуры. Симметрия в фигуре. Секущие плоскости фигуры. Обмеры глубин. Значение костной основы при обмерах. Характер отдельных форм фигуры. Моделирование в скульптуре. Светотеневая моделировка. Силуэт. «Восьмерки» в фигуре в целом и в деталях. Пластическая проработка деталей.
6.3	Этюд фигуры (костюм)	Фигура. Костюмированная постановка. Основные принципы укладки драпировки. Основная линия. Характер драпировки и сочетание с движением фигуры. Обозначение главных линий. Точки радиации складок. Зоны покоя. Тени в драпировках. Пластический отбор складок. Моделирование деталей. Пластические приемы при лепке драпировок.
6.4	Композиция.	Композиционные этюды. Композиционный портрет современника. Композиционный портрет исторической личности. Однофигурная композиция в простом движении с драпировками и атрибутами. Однофигурная композиция в движении. Многофигурная композиция (исторический или литературный сюжет)

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 5 (16 недель).					
5.1	Вводное занятие	-	4	-	4
5.2	Этюд драпировки	-	28	-	28
5.3	Портрет этюд ½ натуры	-	28	-	28

5.4	Портрет в натуральную величину	-	32	-	32
5.5	Композиция	-	4	8	12
Семестр 6 (16 недель).					
6.1	Портрет бюст	-	24	-	22
6.2	Этюд фигуры(обнаженная)	-	24	-	22
6.3	Этюд фигуры(костюм)	-	24	-	22
6.4	Композиция.	-	24	8	30

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1.Практические работы. Для проведения практических работ по дисциплине (факультативу) «Лепка человека» используется учебная аудитория «Мастерская лепки человека» оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий.

Помещение должно иметь осветительное оборудование с направленным светом и температурный режим 19-22º С.

Специализированное оборудование: станок скульптурный металлический усиленный; подиум поворотный; демонстраторы пластических поз с выраженной анатомией; подиумы различных конструкций.

Для занятий необходим демонстратор пластических поз для постановки (1-4 человека).

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская лепки человека;
- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиа-зал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/ (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://academy-andriaka.ru/library/. Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Каратайева, Н.Ф. Академическая скульптура: учеб. пособие / Н.Ф. Каратайева; Мин.-во обр. и науки РФ, Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. - 57 с.: ил. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499506 (14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Карслян, С.О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы: учеб. пособие / С.О. Карслян. — Самара: АСИ СамГТУ, 2013. — 60 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93761 (дата обращения: 08.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Рыбинская, Т.А. Технологии пластического моделирования и колористических решений проектируемых изделий: учеб. пособие / Т.А. Рыбинская. — Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2016. — 167 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114440 (дата обращения: 08.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Александров, Е.Л. Античное искусство: Архитектура, живопись, скульптура, прикладное искусство: учеб. пособие / Е.Л. Александров. – Калуга: «Эйдос», 2010. – 120 с. — Текст : электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27229900. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Искусство. Живопись. Графика. Скульптура. Керамика. Дизайн: I Всероссийская научно-практическая конференция (20 ноября 2017 г.) / Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 428 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501153 (дата обращения: 23.11.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

3. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 1 / В. В. Стасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 427 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453770 (дата обращения: 23.11.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 4 / В. В. Стасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 337 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453783 (дата обращения: 23.11.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 6 / В. В. Стасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453785 (дата обращения: 23.11.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:

1. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: – Москва: ООО «Научная электронная библиотека», 2000-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

3. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

4. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8.Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1).

8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по факультативной дисциплине «Лепка человека» (приложение 2).

Разработчиком дисциплины является старший преподаватель кафедры РЖКиИИ
Плеханов А.А.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ
Андрияка С.Н.

Приложение 1
к рабочей программе
факультативной дисциплины «Лепка человека»

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (факультатив) «Лепка человека»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«зачтено»	Достаточный уровень	Студент: - ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - формулирует: основные пластические закономерности строения головы, скелета и формообразующих мышц лица, их взаимосвязь; анатомические особенности плечевого пояса; основную линию ног; характер расположения рук; последовательность обмеров фигуры; свойства скульптурных материалов; основные принципы изготовления каркасов, приемы скульптурного моделирования, способы изучения натуры, общий принцип к конструкции драпировки; последовательность лепки-от внутренних поверхностей к наружным; специфику создания авторских скульптурных произведений; связь скульптуры с рисунком и живописью.
«не зачтено»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - не формулирует основные пластические закономерности строения головы, скелета и формообразующих мышц лица, их взаимосвязь; анатомические особенности плечевого пояса; основную линию ног; характер расположения рук; последовательность обмеров фигуры; свойства скульптурных материалов; основные принципы изготовления каркасов, приемы скульптурного моделирования, способы изучения натуры, общий принцип к конструкции драпировки; последовательность лепки-от внутренних поверхностей к наружным; специфику создания авторских скульптурных произведений; связь скульптуры с рисунком и живописью.

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«зачтено»	Достаточный уровень	Студент: - использует знания законов композиции, пластической анатомии при лепке головы, бюста, этюда фигуры; средства, различные художественные материалы, техники, технологические и технические приёмы для создания авторских скульптурных произведений; приемы работы в области скульптуры, виды и способы изображения натуры по памяти, воображению, представлению; - определяет пропорции и пластику отдельных частей; - аргументировано излагает идею авторского произведения, свой творческий замысел, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания; проводит презентацию творческого проекта; - использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции

		художественного произведения в области изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства.
«не зачтено»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не использует законы композиции, пластической анатомии при лепке головы, бюста, этюда фигуры; средства, техники и технологии изобразительного искусства в области скульптуры; технологические и технические приёмы для создания скульптурных произведений; различные источники информации при изучении произведений искусства.

3) При оценке навыков

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«зачтено»	Достаточный уровень	Студент: - применяет пластические приемы при лепке драпировок; технологию создания пластических форм в их пространственном расположении, работает с пластическим материалом, с различными скульптурными материалами и техниками; различные скульптурные и пластические материалы при лепке головы, бюста, этюдов фигуры; - выражает свой художественный замысел пластическими средствами, формами и образами в скульптуре; - правильно применяет каноны пропорционального построения фигуры.
«не зачтено»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не применяет пластические приемы при лепке драпировок; технологию создания пластических форм в их пространственном расположении; - не работает с пластическим материалом, с различными скульптурными материалами и техниками; с различными скульптурными и пластическими материалами при лепке головы, бюста, этюдов фигуры; - не выражает свой художественный замысел пластическими средствами, формами и образами в скульптуре; - не применяет каноны пропорционального построения фигуры.

Приложение 2
к рабочей программе
факультативной дисциплины «Лепка человека»

Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по факультативной дисциплине «Лепка человека»

1. **Контрольные оценочные средства** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе факультативной дисциплины «Лепка человека».

2. **Оценивание результатов обучения.**

2.1. Оценивание результатов обучения студентов по факультативной дисциплине «Лепка человека» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе факультативной дисциплины «Лепка человека» п. 4.1.

3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе факультативной дисциплины «Лепка человека».

4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	**Критерии оценивания задания:**
Этюд драпировки	1. Показ основных размеров композиции в целом и отдельных частей. 2. Определение характерных пластических особенностей данной драпировки. 3. «Глазки» и планы складок соответствуют модели. 4. Верная пластическая моделировка основных объемов. 5. Достаточная проработка деталей. 6. Творческий подход к фактуре и степени законченности.
Портрет 1\2 натуральной величины	1. Правильно определен характер модели. 2. Интересная композиция портрета. 3. Анатомически верно обозначены основные детали. 4. Правильность пропорций лица и головы в целом. 5. Достаточная проработка деталей лица. 6. Авторский подход к проработке деталей и фактуре объемов.
Портрет в натуральную величину	1. Правильно определен характер модели и расположение основных объемов. 2. Интересная композиция портрета. 3. Анатомически верно обозначены все детали головы, шеи и плечевого пояса. 4. Правильность пропорций деталей лица и головы в целом. подробная проработка деталей лица и плечевого пояса. 5. Авторский подход к проработке деталей и фактуре объемов.
композиция	1. Творческий подход к выбранной теме. 2. Пластически интересно расположенные объемы. 3. Соответствие пластики композиционного решения выбранной теме. 4. Достаточное раскрытие темы скульптурными средствами. 5. Эмоциональная наполненность композиции. 6. Работа с деталями и атрибутами.
Портрет бюст	1. Правильно определен характер модели и расположение основных объемов. 2. Интересная композиция бюста, движение. 3. Анатомически верно обозначены все детали головы, шеи, плечевого пояса

	и грудной клетки. 4. Правильность пропорций деталей лица, головы и грудной клетки. 5. Проработка деталей лица и плечевого пояса. 6. Творческий подход к проработке деталей и фактуре объемов.
Этюд фигуры (обнаженная)	1. Верная постановка фигуры в пространстве. 2. Правильное определение движений внутри фигуры. 3. Правильность всех основных пропорциональных соотношений. 4. Соблюдены пластические особенности деталей фигуры. 5. Хорошо проработаны детали.
Этюд фигуры (костюм)	1.Пластически верно определены основные массы деталей костюма. 2. Правильно применены основные закономерности строения драпировок. 3.Достаточный отбор деталей костюма. 4.Интересные пластические и фактурные решения при проработке деталей. 5.Работа с тенями в объемах драпировок.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по лепке человека, предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки (зачтено/не зачтено), которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по лепке человека представляются в неоформленном виде. Работы подписаны**,** указывается:

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Основное учебное подразделение:

Рисунка, живописи, композиции и изящных искусств
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭСТАМП

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:
54.05.05. Живопись и изящные искусства
(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы
Живопись и изящные искусства
(наименование специализации

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ак. часа).

Вид учебной работы	**Всего**	**Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Аудиторные занятия	**64**							**32**	**32**		
в том числе:											
Лекции											
Практические занятия (ПЗ)	**64**							**32**	**32**		
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	**8**							**4**	**4**		
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗаО /За)								**За**	**За**		
Общая трудоемкость:											
академических часов	**72**							**36**	**36**		
зачётных единиц	**2**							**1**	**1**		

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины (факультатива) «Эстамп» является подготовка студентов, позволяющая решать учебные и творческие задачи при выполнении графической композиции, создавать художественный графический образ.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- формирование умений будущего художника ориентироваться в разнообразии графического искусства на примере художников – классиков и на творчестве современных графиков;
- обучение основным видам графической печати;
-формирование умений создавать образ с помощью различных графических приемов, техник и технологий печатной графики.

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины

Освоение обучающимися дисциплины(факультатив) «Эстамп» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Шифр	**Наименование компетенции**	**Индикаторы формирования (достижения) компетенции**
ОПК-2	Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ОПК-2.1 Формулирует законы композиции, закономерности создания художественного произведения в живописи, графике, монументальном и декоративно-прикладном искусстве
		ОПК-2.2 Аргументирует свой творческий замысел, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания
ОПК-3	Способен использовать в своей профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий их применения в изобразительных искусствах	ОПК-3.1 Знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность создания произведения изобразительных искусств
		ОПК-3.2 Использует различные художественные материалы, техники и приемы работы, виды и способы изображения натуры по памяти, воображению, представлению
ОПК-7	Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	ОПК-7.3 Использует в своей творческой практике знания основных исторических и художественные традиции современного общества
ПК-3	Способен свободно использовать при создании авторского произведения техники и технологии изобразительного искусства в области графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства	ПК-3.1 Формулирует закономерности создания художественного произведения в графике, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве, принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве
		ПК-3.2 Использует различные техники и технологии при создании произведений в области графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства
ПК-5	Способен использовать при разработке творческого замысла и в своей практической работе знания основных произведений художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей	ПК-5.1 Использует при разработке творческого замысла и в своей творческой работе знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в искусстве

	исторического развития художественных течений и стилевых направлений в искусстве	
ПК-7	Способен формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания, провести обоснование и презентацию творческого проекта	ПК-7.2 Аргументировано излагает идею авторского произведения и процесс его создания, проводит презентацию творческого проекта

3. Содержание дисциплины (факультатива)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
7 семестр (16 недель).		
7.1.	Эстамп и его особенности. Роль эстампа в современной графике и книжном искусстве. Выполнение работ в выбранной технике.	Общие понятия о глубокой гравюре на металле. Способы механической и химической обработки доски и соответствующие им виды глубокой гравюры. Смешанные техники. Способы корректуры в глубокой гравюре. Материал, инструменты. Основные этапы развития. Происхождение техники. Другие виды офорта (лавис, резерваж и т.д.), комбинация различных видов. Смешанные техники (пунктир, карандашная манера, офорт с доработкой резцом и т.д.). "Прямой перевод" Е.Тейса. Техника акватинта. Техника кьяроскуро. Техники глубокой печати - офорт, сухая игла, акватинта, смешенные техники офорта. Выполнение работ в выбранной технике
8 семестр (16 недель).		
8.1.	Выполнение работ в выбранной технике.	Офорты живописцев. Сбор иллюстративного материала. Аналитика. Разработка эскиза. Использование в работе натурных зарисовок. Техника «Травлёный штрих», обработка медной пластины, грунтовка, гравирование, травление и печати оттисков. Процесс работы. Подготовка оборудования и материалов. Работа с офортным станком, вариативность печати. Методика выбора материалов для печати. Изготовление пробных оттисков. Корректировка и исправление работы. Оформление готовых оттисков в паспорту.

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине / модулю.

Структура и объём практических занятий по дисциплине (факультативу) «Эстамп» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе**.**

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля

Для освоения дисциплины «Эстамп» используется оснащенная мастерская в соответствии с таблицей.

Таблица. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Учебная мастерская для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам художественного цикла, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, а также для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Комплект учебной мебели; наборы учебно-наглядных пособий; лабораторного оборудования: электроплита (мармит) ELECTROLUX TOP 800/900, стол световой символ МДМ, станок офортный «Артсклад» FO-3670,	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15. Аудитория 3318.

станок офортный «Артсклад» FFO-3671; мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.	

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (факультатива):

Основная литература:

1. Зорин, Л.Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам: учебное пособие / Л.Н. Зорин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 100 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121163 (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Черемушкин, Г.В. Гравюра: учебное пособие / Г.В. Черемушкин. — Москва: Логос, 2012. — 240 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/124873 (дата обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Чаянов, А. Старая западная гравюра: практическое пособие / А. Чаянов. – Москва: Мосполиграф, 1926. – 87 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228215 (дата обращения: 24.11.2020). – Текст: электронный.

Дополнительная литература:

1. Звонцов, В. Офорт. Техника. История: учеб. пособие [Текст] / В. Звонцов, В.Шистоко/ - Спб.: Аврора, 2004. - 271с.

2. О создании серии офортов. Беседа студентки 6-го курса Марины Коротаевой с Алексеем Писаренко: // Secret Artis. Секреты искусства: науч.-метод. журн. Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. – 2018 - № 4(04). – с.86-90.

3. Суворов, А.Б. Искусство печатной графики в системе современного художественного образования: /А.Б. Суворов // Искусство графики в системе современного художественного образования (Красноярск, 13-14 октября 2016 г.): мат.-лы Всероссийской научно-практ. конференции – Красноярск: ФГБОУ ВО КГХИ, 2016. – С. 58-66. — Текст : электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28106857.— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/
- реферативная база данных SCOPUS
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

7. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по факультативной дисциплине

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения факультативной дисциплины «Эстамп» представлены в Приложении 2 к данной Рабочей программе.

Разработчиком дисциплины является доцент кафедры РЖКиИИ Попов А.Б.

Руководителем образовательной программы является заведующий кафедрой РЖКиИИ

Приложение 1
к программе факультативной
дисциплины «Эстамп»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов
7 семестр (16недель).		
7.1.	Эстамп и его особенности. Роль эстампа в современной графике и книжном искусстве. Выполнение работ в выбранной технике.	32
8 семестр (16недель).		
8.1.	Выполнение работ в выбранной технике.	32

Приложение 2
к программе факультативной
дисциплины «Эстамп»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по факультативной дисциплине «Эстамп»

Формой промежуточной аттестации по факультативной дисциплине «Эстамп» является «зачет» в 7 и 8 семестрах.

Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.

Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-7.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-5.1; ПК-7.2 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.

Система оценки для оценивания дисциплины доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1. Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по факультативной дисциплине

1.1. Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе факультативной дисциплины «Эстамп».

1.2. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Эстамп» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе факультативной дисциплины «Эстамп» п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице.

Таблица. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Виды задания	Критерии оценивания задания:
Создание произведения графики	1. Точность композиционного решения образа. 2. Соответствие применения техник офорта задуманному образу. 3. Использование возможностей печати для более полного раскрытия образного содержания работы.

2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по факультативной дисциплине «Эстамп».

2.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по факультативной дисциплине «Эстамп», предоставленный на просмотр, который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

2.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;

- проявление личностных качеств студента.

2.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки (зачтено/не зачтено), которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

3. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

3.1. Работы в технике эстамп представляются в неоформленном виде. Работы подписаны, указывается:

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

3.2. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

4.Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (факультативу) «Эстамп».

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«зачтено»	Достаточный уровень	Студент: - свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - формулирует: принципы создания графических произведений, основные тенденции в современной и классической школе реалистической графики; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины; законы композиции в работе; свойства графических материалов; основные этапы работы, стили, направления в графике; методическую последовательность создания графического произведения
«не зачтено»	Минимальный уровень не достигнут	Студент: - не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; - испытывает большие затруднения в определении: творческих задач для создания графического образа и разработке плана по их выполнению; основных этапов, стилей, направлений в графике. Не способен к решению задач на профессиональном уровне по созданию графического произведения.

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«зачтено»	Достаточный уровень	Студент: - свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; - выражает свой художественный замысел средствами графики, обосновывает процесс его реализации;

		- адекватно выбирает способы, технику, инструменты и материалы, применяемые при выполнении офорта, технологии и техники графических материалов; - использует знания основных исторических и художественные традиции современного общества при создании графического произведения.
«не зачтено»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент не умеет: - передавать художественно – творческий замысел графического образа; - выбирать способы, технику, инструменты и материалы, применяемые при выполнении офорта, технологии и техники графических материалов; средства техники и технологии изобразительного искусства в области графики; - использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определений.

3) При оценке навыков

Оценка	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения**
«зачтено»	Достаточный уровень	Студент: - отлично владеет практическими навыками применения теоретических знаний в области основных понятий школы реалистической графики, теории и истории мирового искусства и культуры при создании графических произведений; различных графических материалов и техник; - свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи создания графического произведения, может его модифицировать при изменении условий задачи. - применяет законы композиции, рисунка и живописи в работе; средства, техники и технологии изобразительного искусства в области графики;
«не зачтено»	Минималь-ный уровень не достигнут	Студент: - не владеет практическими навыками: применения теоретических знаний в области основных понятий школы реалистической графики, теории и истории мирового искусства и культуры при создании графических произведений; различных графических материалов и техник; в выборе композиционного решения при создании графического произведения, в воплощении своего художественного замысла графическими средствами и образами в графике; - не ориентируется в предложенном решении творческой задачи создания графического произведения, может его модифицировать при изменении условий задачи.