

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет культуры и искусств

Кафедра Теории и истории культуры, искусств и дизайна

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Сергеев Д.В.

« ____ » _____ 20 ____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.14.2.Свободное творчество

на 72 часа(ов), 2 зачетных(ые) единиц(ы)

для направления подготовки (специальности) 44.03.01 – Педагогическое образование

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
« ____ » _____ 20 ____ г. № _____

Профиль – Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства (для набора 2016, 2017)

Форма обучения очная, заочная

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:

Формирование у студентов профессионального мастерства в использовании стилевых художественных изобразительных средств, при работе над композиционными этюдами натюрморта.

Задачи изучения дисциплины:

Развить творческие способности в области свободы творчества, подготовить к самостоятельной творческой и учебно-воспитательной работе в общеобразовательной школе. Развить у студентов умения образного отображения окружающей действительности непосредственно через живопись натюрморта. Учитель изобразительного искусства должен быть высококвалифицированным специалистом. Он должен, знать теорию, хорошо ориентироваться в вопросах развития современной живописи, правильно оценивать значение наследия мирового искусства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Б1.В.ДВ.14.2.

1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часов.

Очная форма

Виды занятий	Распределение по семестрам	Всего часов
	7 семестр	
Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	36	36
лекционные (ЛК)	12	12
практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	24	24
лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	36	36
Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

Заочная форма

Виды занятий	Распределение по семестрам	Всего часов
	9 семестр	
Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	10	10
лекционные (ЛК)	2	2
практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	8	8
лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	62	62
Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции
ПК-6	Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
ПК-10	Способность проектировать траектории своего профессионального роста и личного развития
ПКв-1	Владение теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, педагогическими навыками преподавания художественных дисциплин, умениями и навыками проектной деятельности
ПКв-3	Владение художественно-изобразительными средствами создания композиций в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, дизайне

ПКв-4	Способность самостоятельно осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна и компьютерной графики
-------	--

Планируемые результаты обучения по дисциплине для последовательного достижения уровней сформированности компетенций

Результат обучения	
Знать	Пороговый: 1) Воспринимать имеющуюся информацию о современной теории свободного творчества. 2) Базовые термины свободного творчества. Пользоваться основными концепциями современными понятиями творчества. 3) Иллюстрировать принцип глобального эволюционизма на примере процессов современного свободного творчества. 4) Основные концепции свободного творчества, как одной из основных областей современного искусства . 5) Основные методы и средства получения, хранения и переработки информации в области свободного творчества.
	Стандартный: 1) Терминологическую систему в области преподавания свободного творчества. 2) Специфику свободного творчества, как одного из основополагающих компонентов современного искусства. 3) Значение, иерархию, концептуальное единство средств композиции, тенденции, закономерности развития свободного творчества. 4) Актуальные проблемы свободного творчества в рамках учебной информации
	Эталонный: 1) Соответствие и взаимосвязи между теориями свободного творчества, границы применимости теорий. 2) Основные теоретические положения, лежащие в основе современной картины мира в свободном творчестве. 3) Новейшие теории, интерпретации, методы свободного творчества. 4) Актуальные проблемы в области образности свободного творчества, выходящие за рамки учебной информации. 5) Фундаментальные концепции свободного творчества, необходимые для проведения исследований в профессиональной области.
	Пороговый: 1) передать индивидуальные особенности, образную составляющую свободу творчества. 2) Нарисовать, написать изображаемый объект свободно интерпретируя всеми средствами композиции, рисунка, живописью. 3) Оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в дальнейшем образовании.

Уметь	Стандартный: 1) Выполнить изображаемый объект , используя стилевые приемы живописи на основе свободы творчества. 2) Самостоятельно получать и расширять знания в области современной теории свободного творчества пользоваться различными источниками информации.
	Эталонный: 1) Анализировать связи между фундаментальными теориями и современным развитием свободного творчества с собственной образовательной траекторией, художника-педагога. 2) Оценивать значимость открытий в свободного творчества с точки зрения этических норм, возможности их использования на благо человечества. 3) Экстраполировать основные законы свободного творчества на область профессиональной деятельности. 4) Использовать базовые положения мировых теорий свободного творчества при решении профессиональных задач.
Владеть	Пороговый: 1) Свободой творческого мышления в написании изображаемого объекта. 2) Навыками использования полученных знаний в свободном творчестве, для интерпретации наблюдаемых социальных явлений. 3) Ориентироваться в потоке информации о состоянии современной свободе творчества в содержании представляемой средствами массовой информации, интернет. 4) Демонстрировать самостоятельность в процессе обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний;
	Стандартный: 1) Владеть собственным опытом живописных и рисовальных средств в образовательной и профессиональной деятельности, как основы свободного творчества. 2) Владеть методами и приемами, принципами и подходами в свободном творчестве. 3) Использовать научные принципы и подходы при объяснении теорий свободного творчества. 4) Использовать возможности информационных технологий для решения исследовательских задач, самообразования. 5) К проведению творческо-педагогических задач в области среднего общеобразовательного учреждения.
	Эталонный: 1) Критически осмысливать теории, концепции, подходы современной свободного творчества. 2) Нести ответственность за результаты своих действий и качество выполненных заданий. 3) К руководству творческо-педагогической деятельностью, принятию нестандартных решений профессиональных задач

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
				ЛК	ПЗ(СЗ)	ЛР	
1		Трансформация постановки натюрморта, как творческое воображение, память, наблюдательность, личностное самовыражение и самораскрытие художника.	0				
	1	Натюрморт из предметов быта в интерьере. (реалистической трактовке).	16	2	6		8
2	2	Натюрморт из предметов быта поставленных при боковом освещении рядом с окном. (в стиле импрессионизма)	16	2	6		8
3	3	Натюрморт из предметов сближенных по цвету. (в стиле кубизма).	20	4	6		10
4	4	Натюрморт из предметов разной цветовой окраски и материальности на декоративном фоне .Выполнить несколько эскизов в абстрагированной манере на передачу различных состояний. (движение, спокойствие, смятение, радость.)	20	4	6		10
Итого			72	12	24	0	36

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
				ЛК	ПЗ(СЗ)	ЛР	
1		Трансформация постановки натюрморта, как творческое воображение, память, наблюдательность, личностное самовыражение и самораскрытие художника.	0				
	1	Натюрморт из предметов сближенных по цвету. (в стиле кубизма).	18	2	8		8
2	2	Натюрморт из предметов быта в интерьере. (реалистической трактовке).	16				16
3	3	Натюрморт из предметов быта поставленных при боковом освещении рядом с окном. (в стиле импрессионизма)	18				18

4	4	Натюрморт из предметов разной цветовой окраски и материальности на декоративном фоне .Выполнить несколько эскизов в абстрагированной манере на передачу различных состояний. (движение, спокойствие, смятение, радость.)	20				20
Итого			72	2	8	0	62

3.2. Лекционные занятия

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание лекционных занятий
1	1	Обзорная лекция по стилевым направлениям
2	2	Импрессионизм от барбизонцев до постимпрессионистов.
3	3	Кубизм кубофутуризм.
4	4	Искусство мадернизма

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание лекционных занятий
1	1	Обзорная лекция по стилевым направлениям

3.3. Практические (семинарские) занятия

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание практических(семинарских) занятий
1		Трансформация постановки натюрморта, как творческое воображение, память, наблюдательность, личностное самовыражение и самораскрытие художника.

	1	Натюрморт из предметов быта в интерьере. (реалистической трактовке). Нарисовать, написать натюрморт реалистической манере, передать пропорции предметов натюрморта и их цветотональную взаимосвязь.
2	2	Натюрморт из предметов быта поставленных при боковом освещении рядом с окном.(в стиле импрессионизма) Нарисовать, написать натюрморт в стиле импрессионизма отдельным мазком.
3	3	Натюрморт из предметов сближенных по цвету. (в стиле кубизма).Написать натюрморт в стиле кубизма.
4	4	Натюрморт из предметов разной цветовой окраски и материальности на декоративном фоне .Выполнить несколько эскизов в абстрагированной манере на передачу различных состояний. (движение, спокойствие, смятение, радость.)

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание практических(семинарских) занятий
1		Трансформация постановки натюрморта, как творческое воображение, память, наблюдательность, личностное самовыражение и самораскрытие художника.
	1	Натюрморт из предметов быта в интерьере. (реалистической трактовке). Нарисовать, написать натюрморт реалистической манере, передать пропорции предметов натюрморта и их цветотональную взаимосвязь.

3.4. Лабораторные занятия

3.5. Организация самостоятельной работы

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание материала выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной работы
--------	---------------	---	-----------------------------

1		Трансформация постановки натюрморта, как творческое воображение, память, наблюдательность, личностное самовыражение и самораскрытие художника.	
1	1	Натюрморт из предметов быта в интерьере. (реалистической трактовке).	Выполнить краткосрочные этюды предметов в интерьере. (кол. 2).
2	2	Натюрморт из предметов быта поставленных при боковом освещении рядом с окном.(в стиле импрессионизма)	Выполнить этюды натюрморта используя технику импрессионизма. (кол. 2)
3	3	Натюрморт из предметов сближенных по цвету. (в стиле кубизма).	Выполнить эскизы натюрморта в различных интерьерах в кубизме. (кол. 2)
4	4	Натюрморт из предметов разной цветовой окраски и материальности на декоративном фоне	Выполнить 2-3 эскиза фигуры человека с предметами быта.

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание материала выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной работы
1		Трансформация постановки натюрморта, как творческое воображение, память, наблюдательность, личностное самовыражение и самораскрытие художника.	
1	1	Натюрморт из предметов быта в интерьере. (реалистической трактовке).	Выполнить краткосрочные этюды предметов в интерьере. (кол. 2).
2	2	Натюрморт из предметов быта поставленных при боковом освещении рядом с окном.(в стиле импрессионизма)	Выполнить этюды натюрморта используя технику импрессионизма. (кол. 2)
3	3	Натюрморт из предметов сближенных по цвету. (в стиле кубизма).	Выполнить эскизы натюрморта в различных интерьерах в кубизме. (кол. 2).
4	4	Натюрморт из предметов разной цветовой окраски и материальности на декоративном фоне	Выполнить 2-3 эскиза фигуры человека с предметами быта.

4. Интерактивные формы образовательных технологий

Модуль	Номер раздела	Вид учебных занятий	Образовательные технологии	Количество часов
1	1	Лабораторное занятие	Анализ современных и традиционных методов работы, стилей и направлений в искусстве живописи.	2
2	2	Лабораторное занятие	Посещение выставок , обсуждение, анализ.	2
3	3	Лабораторное занятие	Исследовательская работа по интернет ресурсам современного искусства.	4
4	4	Лабораторное занятие	Просмотр, обсуждение и анализ этюдов, эскизов.	2

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

[Фонд оценочных средств](#)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

6.1.1. Печатные издания

1. Котляров А.С. Композиционная структура изображения: учебн. пособие /А.С. Котляров -Москва :Унив. кн. 2008-152 с.ил. -(Новая университетская библиотека).- ISBN978-5-98699-046-0:330-00 кол. экз.- 2.
- 2.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция.учебное пособие /Г.М. Литвиненко –Москва . ВЛАДОС. . 2008- 144с. Ил. –(Изобразительное искусство)- ISBN978569101055-2:180-00 кол. экз.-1.
3. Паранюшкин Рудольф Васильевич. Композиция . Теория и практика изобразительного искусства.учебн. пособие /Паранюшкин Р.В. – Ростов – на Дону Феникс . 2005-79с. Ил. – ISBN5-222-07410-2 220-00 кол. экз. -1.
- 4.Даглдиян К.Т. Декоративная композиция.учебн. пособие для студентов вузов /К.Т. Даглдиян- 3-е издание – Ростов на Дону Феникс . 2011.- 313с. Ил(Высшее образование). – ISBN978-5 -222-17944- -4 498- 00. Кол. экз. -5.
5. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента: Учебн. Пособие /Н.П. Бесчастнов. – Москва :ВЛАДОС, 2010-335 ил. –(Изобразительное искусство)- ISBN 978 -5 -691-01702 -5: 260-81. Кол. экз -4.

6.1.2. Издания из ЭБС

6.2. Дополнительная литература

6.2.1. Печатные издания

- 1.Соколова О.Ю.Секреты композиции:Для начинающих художников /О.Ю. Соколова. –Москва :Аст:Астрель 2003-123с. Ил. – ISBN5- 17-012852-5- ISBN 5 271-038 53-Х:94-49.кол. экз.-3т

2. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика Учебник для студентов образовательных учреждений СПО /С.Е.Беляева, Е.А.Розанов – 5-е изд. Стер. –Москва : Академия 2011-234 с. Ил. 8л в. вкл. –(Среднее профессиональное образование) ISBN 978- 5- 7695-7745-1:399-30 кол. экз. -5.
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа :учебн. Пособие для студентов вузов/ Бесчастнов Н.П. –Москва. ВЛАДОС. 2005-300ил. (Изобразительное искусство) ISBN5-691- 01431 -5 158-40 кол. экз. -9.
4. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов :учебное пособ. Для студентов вузов /Н.П.Бесчастнов – Москва Владос 2008 -175с. Ил.(Изобразительное искусство) ISBN978- 5 691- 01207-5 202-50 кол. экз.-1.
5. Основы перспективы и композиции:учебн. Пособие. /под. Ред. Т. Зоммер –Москва – АСТ. 2006 -32 с. Ил –SBN5-271-13205-6: 96-00 кол. экз.- 5.

6.2.2. Издания из ЭБС

6.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Министерство культуры РФ – <http://mkrf.ru/>
2. Российская государственная библиотека – <http://www.rsl.ru/>
3. Научная библиотека МГУ – <http://www.nbmgu.ru/nbmgu/>
4. Научная электронная библиотека Elibrary.ru – <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
5. Институт социологии Российской академии наук – <http://www.isras.ru/>
6. Институт научной информации по общественным наукам РАН –<http://www.inion.ru/>
7. ВЦИОМ – <http://wciom.ru/>
8. Левада-центр – <http://www.levada.ru/>
9. Русский журнал – <http://www.russ.ru/>

7. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office, ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС "МегаПро".

Программное обеспечение специального назначения:

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

672000г. Чита, ул. Бабушкина 125 ауд. 11-59.

Мастерская живописи и современных искусств. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа занятий семинарского типа, самостоятельной работы , курсового проектирования (выполнение курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации.

Комплект специальной учебной мебели. Материально техническое оснащение аудитории (не закрепленное за конкретной учебной аудиторией)- комплект мобильного оборудования, который организован в виде мобильного передвижного многофункционального комплекса (устанавливается в аудитории по заявке преподавателя) ноутбук, мультимедийный проектор.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Обучение дисциплины свободное творчество проходит в виде лабораторных занятий, на основе анализа постановок натюрморта в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты различных художественных направлений, которые сообщаются преподавателем в лекционных занятиях и самостоятельного изучения специальной литературы. Студент в процессе обучения должен овладеть профессиональными

знаниями, уметь организовать структурные компоненты композиций натюрморта на изобразительной плоскости с учетом стилевых направлений. Работая над постановкой натюрморта, следует опираться на характерность формы предметов, так и на цветовую индивидуальность, зависимость от окружающих предметов и освещения. Анализируя стилевые направления студент должен выработать понимание актуальных проблем развития современного искусства. За время обучения у студента должны быть сформированы: художественная оценка окружающего, ритм и цветовая выразительность, композиционное мышление, как единое целое идеи и конструкции живописного натюрморта. Профессиональные знания зависят от последовательности выполнения учебных работ, чередование краткосрочных заданий, упражнений, эскизов и длительных постановок, повышение самостоятельности в работе. Каждому разделу соответствуют свои цели и задачи. Подбор формата диктуется конкретным композиционным решением, который достигается выполнением предварительного эскиза. Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые и определяют законченность работы. Ход работы над длительным лабораторным заданием сопровождается периодическим анализом (просмотром), с привлечением студентов, для развития самостоятельности, аналитического и критического мышления. По завершении работы проводится полный анализ работы каждого студента, это позволяет студенту обобщить свои знания, систематизировать материал усвоения. Итоговая аттестация по дисциплине свободное творчество, выставляется во время зачетного коллегиального просмотра в конце семестра.

Разработчик/группа разработчиков: Павлуцкий Сергей Михайлович, доцент

**Рассмотрена на заседании кафедры
(протокол от 31.05.2017 г. № 1)**