

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: „ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛЕН ФОРМАТ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА“

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 1 ГОДИНА /ДВА СЕМЕСТЪРА/

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ: завършена ОКС „бакалавър” в специалности ПОИИ, Педагогика на обучението по...

/За завършилите бакалавърска степен в *Педагогика на обучението по...* се предвижда прием след събеседване с кандидатите и показ на папка със свободни работи – рисунки и живопис в свободна техника./

1. СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО

В структурата на учебния процес задължителните учебни дисциплини дават нужната професионална основа в адекватен на съвременните тенденции обхват, а специализацията на студентите се постига чрез избора на избираеми дисциплини

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
Чрез обучението си в тази програма студентите се запознават с приложението на изобразителните изкуства в ползотворен и съвременен социален формат. Бакалавърска степен в специалността *ПОИИ* е добра основа и служи за връзка между чистото практикуване на изобразителните изкуства и нуждата от внедряването им в социална среда.

Предлага се сериозно навлизане в същността и разбирането на съвременните визуални изкуства.

Теорията е структурирана в плътност до студийната практика и разгръща проблематиката на съвременните пластични и визуални изкуства, както и необходимите съвременни познания в областта на педагогиката и методологията. Тя дава задължителната професионална грамотност на етап, адекватен на съвременните научни виждания.

Бъдещите магистри трябва да могат да осъществяват своите проекти в съответния материал или медия.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Тези дисциплини определят професионалната насоченост на обучаващите се в магистърската програма и приложението на изобразителните изкуства в социална среда.

2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ НА ПОДГОТОВКАТА:

Основна цел на програмата е професионализирането на студентите в областта на визуалните изкуства и педагогиката на изобразително изкуство. Това става възможно чрез натрупването, обобщаването и анализирането на познания и опит в областта на изобразителните изкуства и превръщането им в професионални умения за социални и педагогически практики.

3. УСВОЕНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА

Знания

· притежават широк спектър от теоретични и практически знания, задълбочават и специализират педагогическите си практики в мултикултурното съвременно социално пространство

- познават и разбират теорията на съвременното изкуство, различните концепции и закономерности в развитието на визуалните изкуства, разширяват професионалните си познания и изграждат творчески опит;
- владеят високо специализирани практически и теоретични знания относно авангардните форми в съвременните визуални изкуства, с които се формира основата за оригиналност на творческото мислене и прилагането на нови идеи в работата с изкуства. Притежават знания и способности за ориентация в съвременното изкуство;
- имат способност за критично отразяване и разграничаване на тенденции в изобразителното изкуство, осъзнават и регистрират връзките между различните изучавани процеси в съвременните визуални изкуства, в преподаването на изобразително изкуство и най-новите методически подходи при поднасяне и овладяване на нови знания в тази област.

Умения

- вследствие на обучението, преминавайки през теоретическа подготовка, достигат до професионални практически и познавателни умения, необходими за работа със съвременни и традиционни форми в изобразителните изкуства и приложението им в социална среда;
- диагностицирайки важни проблеми при работа с изкуства в социална среда, проявяват способност за генериране на нови подходи при обучение и работа с изобразителни изкуства, свързани с въвеждане на иновации;
- на базата на получената теоретична и практическа подготовка развиват разнообразни умения в областта на преподаването на изобразително изкуство;
- демонстрират свободно творческо боравене с иновативни методи и програми за работа с изкуства, чрез които се осъществява педагогическа работа в специализирана или специфична сфера или среда;
- развиват способности за работа с визуални форми на изкуствата, които имат интердисциплинарен характер;
- проявяват инициативност в условията на работа с изкуства и при усвояване на знания в сложната и непредвидима среда на мултикултурна реалност и работа с деца в неравностойно положение и СОП, изискващи решаване на проблеми с множество взаимодействащи си фактори.

Компетентности

а. Самостоятелност и отговорност

- умеят да изграждат организационни структури и самостоятелно да управляват екипи за решаването на сложни проблеми в мултикултурна среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
- имат творчески подход и адаптивност при създаването и разработването на програми за работа с изкуства, както в преподавателската си дейност в общообразователното училище, така и в различни социални сфери.

б. Компетентности за учене

- непрекъснато осъзнаване на необходимостта от натрупване на нови знания в бурно развиващите се процеси на съвременното изкуство;
- самостоятелно мислене и преценка при ориентирането в сложното съдържание на съвременното изкуство и прилагане на собствен критерий при овладяването на знания;
- владенето на специализиран и богат понятиен апарат е задължително условие за разбирането на концептуалната основа и абстрактното мислене в съвременните форми на изобразително изкуство.

с. Комуникативни и социални компетентности

- социалните компетентности са задължителни за работата с изобразителни изкуства в социална среда, приложението на различните изобразителни форми в изкуствата в социален формат изисква непрекъснато обновяващи се подходи при работа с различни аудитории;

- налага се професионализиране при анализирането на педагогическата работа и други различни практики и приложения в социален формат на изобразителните изкуства, както и аргументиране при обосноваване на нови предложения за усъвършенстване или промяна на тези практики.

d. Професионални компетентности

- събират, обработват и интерпретират специализираната педагогическа и методическа информация, необходима за решаването на сложните проблеми в областта на педагогиката и работата с изобразителни изкуства в различна социална среда, имат възможности за интерпретация и самостоятелен мониторинг на педагогическия си опит;
- интегрират широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст, използвайки професионалните си умения и вследствие на овладяването на знанията от учебната програма, студентите са подготвени да осъществят проект или да разработват програми за работа с изобразителни изкуства в различен социален контекст от педагогическата практика до пространството на музея или градската среда;
- правят обосновани преценки и намират решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия, използвайки своята подготовка и ориентация за свързване на професионалните им проекти с Европейските програми за развитие и подпомагане, както в областта на изкуствата, образованието и в социалната област;
- демонстрират способности за технически и технологически издържани решения и взаимодействие в професионална среда, използват съвременни медии и технологии за осъществяването на своите проекти;
- имат изградени компетенции за ролята на учителя и образованието в рамките на Европейския Съюз;

4. Завършилите програмата „ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛЕН ФОРМАТ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА” получават специализирана подготовка, позволяваща им да работят съгласно Списъка на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите (2011 г.) като:

5004 - учител общообразователен предмет в прогимназиален етап;

5002 - учител

5001 - учител / преподавател изобразително (и / или приложно) изкуство в занималня по интереси;

5002 - ръководител изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на Народната просвета;

2355 - учители / преподаватели по изкуства в занимания по интереси;

6022 - социален педагог;

2651 - скулптори, художници и сродни.

Завършилите тази специалност могат да работят в:

- областта на педагогиката на изобразително изкуство;
- специализирано обучение в областта на изобразителните изкуства;
- в социални области на приложение на изкуство
- на самостоятелна творческа работа

Те се развиват като:

- висококвалифицирани специалисти в областта на педагогика на изобразителното изкуство;

- висококвалифицирани специалисти в най-интензивните области на социално натоваарване - работа с деца, създаване на артпрограми за деца в неравностойно положение, деца със специални образователни потребности;

- специалисти - културни медиатори;

- артаниматори;

- специалисти, развиващи своя творческа кариера;

- специалисти в областта на визуалните пространства и межкултурния диалог .

Квалификационната характеристика на магистърската програма Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства за образователно - квалификационна степен Магистър с професионална квалификация учител - художник, е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно - квалификационни степени "Специалист", "Бакалавър" и "Магистър" и с правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Катедрен координатор за магистърска програма *Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства*

проф. д-р Ралица Игнатова - e-mail: ignatova@swu.bg

Адрес: Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 66, УК-1, стая 1539

УЧЕБЕН ПЛАН
СПЕЦИАЛНОСТ Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства
ОКС „Магистър”

Първа година			
Първи семестър	ECTS кредити	Втори семестър	ECTS кредити
*Студио живопис и живописни системи / или студио графика и теория на графиката, или студио скулптура и теория на скулптурата, или студио декоративни изкуства и теория на декоративните изкуства/ Студио визуални изкуства и теория на визуалните изкуства Естетика и изкуство на кадъра Публично пространство и изкуството в градска среда Студио композиция и теория на композицията	5	Съвременни педагогически концепции и българският опит в педагогиката на изобразителни изкуства	2.5
		Изкуството като текст- информация и начини на прочит	2.5
	5.5	Съвременна методология и мониторинг на обучението	2.5
	5.5	Теория и практика на артистичната рисунка	2.5
	5		
	3	Държавен изпит или защита на дипломна работа	15
Избираеми дисциплини (студентите избират две дисциплини)		Избираеми дисциплини (студентите избират две дисциплини)	
I група Мултимедия и дигитални технологии Програма за работа с изкуство за деца в неравностойно положение Програма за работа с изкуство за деца със специални образователни потребности Програма за работа с надарени деца Арттерапия	3.0	II група Цифрови технологии и графични техники	2.5
	3.0	Музей и галерийно пространство.	2.5
	3.0	Съвременни практики за взаимодействие с изкуствата.	
	3.0	Кураторски проект и оперативна критика	2.5
	3.0	Ефимерно изкуство, перформанс, инсталация, асамбляж	2.5
		Актуални форми на съвременното изкуство в градска среда /изкуството и улицата /	2.5
		Анимация чрез изобразителни изкуства	2.5
*Студентите избират задължително една от тези възможности, съобразно своята специализация.			
	Общо 30		Общо 30

ОБЩО ЗА ДВАТА СЕМЕСТЪРА: 60 КРЕДИТА

АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

СТУДИО ЖИВОПИС И ЖИВОПИСНИ СИСТЕМИ

ECTS кредити: 5,0

Седмичен хорариум: 1л + 3пу

Форма за проверка на знанията: изпит **Вид на изпита:** теоретичен и практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор/и/ и практически занимания: проф. д-р Ралица Игнатова

Анотация: Учебната дисциплина запознава студентите с понятието „живописна система“. Разглежда съществуващите различни живописни системи в исторически план (като школи и като резултат на революционни, тотални и сублимирани авторски концепции). Лекционният материал засяга тази част от теорията на изобразителните изкуства, която прави опит за разглеждане на живописното изкуство като резултат на цялостно мислене. Това е опит да бъде представено живописното изкуство като такова. В практическите занимания и в процеса на обучение студентите трябва да достигнат до нов етап в овладяването на живописната материя и усъвършенстване на живописния изказ в техническо отношение. Теоретичните и практическите знания и умения представляват основа за свободно тълкуване на натурата и служат като предпоставка за истинска артистична изява.

Съдържание на учебната дисциплина: По време на обучението си студентите се запознават теоретически и практически със същинските проблеми на изкуството живопис. Целта е те да осъществят лични творчески произведения в рамките на поставените задачи. Човешката фигура и живописното пространство са обекти на живописната система. Работата по зададен материал и интерпретирането му включва използване на най-разнообразни обекти - визуални и не. Акцентира се върху авторското мислене. Свободен избор на медия /материал/ при материализирането на живописната идея. Работата в живописното студио е свързана и с въпросите на класическата живописна технология, както и на нови практики и технологии.

Технология на обучението и оценяването: Курсът е изграден от работа в студио и самостоятелна извънаудиторна работа на студентите. Осъществява се чрез лекционен курс */15 часа в рамките на един семестър/* и практически занимания в живописно студио */ползване на натура – модели/,* но постановките са обект на интерпретация и всеки студент работи върху индивидуален проект. */продължителност 45 часа в рамките на първи семестър/*. Всички поставени задачи са за самостоятелна работа. Голяма част от тях са за извънаудиторни занимания */в рамките на 90 часа/*.

СТУДИО СКУЛПТУРА И ТЕОРИЯ НА СКУЛПТУРАТА

ECTS кредити: 5,0

Седмичен хорариум: 1л + 3пу

Форма за проверка на знанията: изпит **Вид на изпита:** теоретичен и практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектори и практически занимания: доц. д-р Анна Покровнишка

Анотация: Магистърският курс по “Скулптура” е предназначен за допълване и затвърждаване знанията по предмета, свързан с пространствения пластичен език. Теоретичната част съдържа основно стиловите направления в областта на скулптурата

през XX век и по-специално връзката със съвременните тенденции в развитието на други пространствени изкуства /лендарт, пърформанс, стрийтарт и др/.

Обучението по скулптура в специалността “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” за магистри е една от основните от учебния план и е задължителна. Тя затвърждава крайния етап от пластичната подготовка на бъдещите учители по изобразително изкуство.

Основната цел на дисциплината “Скулптура” е да даде познания в областта на скулптурата като присъствие в заобикалящия ни свят, овладяване на уменията за изграждане на човешко тяло и скулптурна композиция.

Съдържание на учебната дисциплина: В упражненията студентите развиват пластичното усещане за ситуиране на скулптурата в пространството и постигане на индивидуално решение в изграждане на скулптурните образи като цяло.

Учебната дисциплина има за цел:

- да провокира у студентите представите за новото изкуство и съвременните материали, които предлагат новите търсения в изобразителното изкуство;
- да стимулира у студентите желание за експеримент и прилагането на наученото в творческия процес.

Технология на обучението и оценяването: Теоретичната част се онагледява с видео-филми, интернет сайтове, албуми с репродукции, посещение на галерии и ателиета на скулптури. /15 часа за един семестър/. Практическата част се осъществява с упражнения по изработване на проекти и реализирани решения в материал. /45 часа за семестър/.

СТУДИО ДЕКОРАТИВНИ ИЗКУСТВА И ТЕОРИЯ НА ДЕКОРАТИВНИТЕ ИЗКУСТВА

ECTS кредити: 5,0

Седмичен хорариум: 1л + 3пу

Форма за проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: теоретичен и практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство”, Факултет по изкуствата

Лектори: доц. д-р Анна Покровнишка

Анотация: Дисциплината има за цел да задълбочи знанията и уменията на студентите в областта на декоративното изкуство. В процеса на обучение, разширявайки своите знания за същността и спецификата на различни видове приложно декоративни дейности, чрез творчески и практически задачи, студентите усвояват определени специфични художествено-декоративни техники, придобиват умения и сръчности за практическото им изпълнение.

Съдържание на учебната дисциплина: Запознаване с ролята, мястото и характера на декоративните изкуства като историческа даденост, художествено наследство и възможности в съвременното изкуство. Ролята и характера на различните материала като подчиненост и възможности на традицията и съвременното им третиране. Студентът трябва да придобие умения за идентификация, получаване и хармонизиране на цветовете в практическата творческа дейност. Да умее да анализира спецификата на отделните типове декоративни композиции и да прилагат тези знания в творческата си дейност. Да интерпретира познанията си по комбинаторика в модулното проектиране.

Технология на обучението и оценяването: Организацията на обучението по декоративни изкуства се осъществява чрез лекции и практически упражнения. Поставят се задачи за самостоятелна работа свързана с практическите задачи.

По време на практическите упражнения се проверяват придобитите умения, които са свързани с аудиторна и извънаудиторна дейности.

- дават се кратки указания за анализ на проблеми, свързани с учебната дисциплина;
- за разработване на проект, който да бъде реализиран в материал;
- за самостоятелна работа в ателие.

В края на първи семестър студентите завършват с теоретичен изпит. Той се осъществява чрез изтегляне на изпитен билет с въпрос от зададения предварително конспект.

СТУДИО ГРАФИКА И ТЕОРИЯ НА ГРАФИКАТА

ECTS кредити: 5,0

Седмичен хорариум: 1л + 3пу

Форма за проверка на знанията: изпит **Вид на изпита:** теоретичен и практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Машинно инженерство“, Технически факултет
Лектор/и/ и практически занимания: доц. д-р Огнян Георгиев

Анотация: Дисциплината „Графика и теория на графиката“ е задължителна за студентите в специалност “Педагогика и социален формат на изобразителното изкуство” и е нов етап в усвояване и възприемане на нови познания и възприятия за графичното изкуство. Запознаване и усвояване на сложните технически средства при комбиниране на различни видове графични техники, а също така и опознаване на новите технологии при създаване на графичен отпечатък и тиражиране. Тя включва система от учебни и творчески задачи извлечени от принципите на художествената форма, конвенционални и неконвенционални изразни средства и естетически категории. В този смисъл тя е логично обусловена от традиционните и съвременни процеси в пластично-визуалната комуникация и идеите за излизане от рамката на „чисто“ графично изразяване. Изхождайки от същността на дисциплината като печатно изкуство, можем да приемем новите оптически предизвикателства на програмираните възможности за нови възприятия и изразяване. Еволюция на естетическия и социален облик на сетивния допир с формите от околната среда към идеята за създаване и комбиниране на нова материя.

Съдържание на учебната дисциплина: За цялостното изучаване на материята в дисциплината “Графика” учебния процес се състои от две направления:

Лекционен курс, свързан с основните проблеми, изразни средства и понятия. История на графиката и графичната композиция като разновидност в пластическите изкуства и част от съвременната визуална култура.

Практически курс по графика е свързан с прилагане на основните теоретични и практически познания за различните изразни средства, видове графични техники и технологии на печатане. Експериментирание и изучаване на традиционни и собствени идеи за създаване на артистичен продукт.

Технология на обучението и оценяване:

Чрез лекции и упражнения студентите се запознават с предвидения материал, съобразен с проблемите на пластичното и технологично изграждане на видимото и невидимото в околната среда, натюрморта, човешката фигура и пространство с различни графични техники и материали. Поставят се задачи за самостоятелна работа в извънаудиторна заетост.

Особено съществени са онагледяване и анализиране на материята: методическите консултации и корекции на преподавателя и използването на технически средства, инструменти графични преси и материали за отпечатване.

1. Аудиторна заетост.

В процеса на обучението лекциите се съпровождат с изпълнение на практически упражнения. Широко е застъпено онагледяването с репродукции, графични произведения на студенти, завършили обучението си през предишните години и визуална техника.

2.Извънаудиторна заетост.

За овладяването на основни и допълнителни знания и умения по учебната дисциплина ще допринесе самостоятелната работа на студентите с подготвителни идеи и техники, подходящи за ръчно отпечатване или принтер /без да бъде използвана печатарска преса/.

СТУДИО ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И ТЕОРИЯ НА ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

ECTS кредити: 5,5

Седмичен хорариум: 2л + 3пу

Форма за проверка на знанията: изпит **Вид на изпита:** теоретичен и практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор/и/ и практически упражнения:

проф. д-р Ралица Игнатова

доц. д-р Анна Покровнишка

Анотация: Курсът “Студио визуални изкуства и теория на визуалните изкуства” е насочен към разкриване на основните проблеми и връзки при разглеждане на произведения от художественото наследство на човечеството, а така също и на съвремието. Той дава отговор на това какво е *визуална култура*, изяснява термините *визуално изкуство* и *изобразително изкуство*, *визуален образ*. Уточнява понятията и терминологията, разкрива ролята на музеите и колекциите и техните социални функции, социалната роля на художника. Дискутира теми на съвременното и класическото изкуство. В практикуването на изкуство се дава възможност на студентите да осмислят и създадат свой собствен проект за визуално изкуство и да го осъществят.

Съдържание на учебната дисциплина: В лекционния курс „Теория на визуалните изкуства“ /30 часа лекции за първи семестър/ са включени теми по теория и история на визуалните изкуства. В практическото обучение – студио /45 часа упражнения за първи семестър/ се развива и осъществява практическа задача, която е свързана с интереса на студентите към една или друга актуална форма на съвременните визуални изкуства. Изясняват се основните характеристики на тази форма и се анализират проектите на студентите преди и по време на изпълнението им.

Технология на обучението и оценяване:

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

- Лекция; дискусия; беседа; демонстрация, онагледяване /мултимедия, репродукции, посещение на галерия, музей/, възможни са за осъществяване различни работилници, които представят техники в практикуването на визуални изкуства.

-

ЕСТЕТИКА И ИЗКУСТВО НА КАДЪРА

ECTS кредити: 5,5

Седмичен хорариум: 2л + 3пу

Форма за проверка на знанията: изпит **Вид на изпита:** теоретичен и практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра “Телевизионно, театрално и киноизкуство”, Факултет по изкуствата

Лектори: гл. ас. д-р Петър Русев

Анотация: Курсът по **Естетика и изкуство на кадъра** включва запознаване с основните познания за елементите, характеризиращи филмовия процес /с приликите и отликите на киното от другите изкуства – литература, театър, изобразително изкуство, както и със съставните части, изграждащи един аудио-визуален продукт/. Първи познания по спецификата на киното като синтетично изкуство, обединяващо в себе си елементи на други изкуства. Аудиторията се запознава с понятието „филмов кадър” и се фиксират неговите особености и специфика. Развива се визуална и емоционална памет, творческа наблюдателност. Специфика на изграждането на филмова фраза като съставна част от филмовото повествование. Филмово действие – основен градивен елемент на филмовото повествование и ролята на кадъра. Филмова композиция. Връзка на филмовото изображение с изобразителното изкуство. Изобразително изкуство и кино, фотография и кино. Студентите се запознават с особеностите на филмовия кадър. В практическите упражнения студентите ще се опитат да изградят ясна филмова фраза и да демонстрират монтажно мислене като първо изискване за изграждане на филмов разказ.

Съдържание на учебната дисциплина:

- основните елементи, характеризиращи филмовото изкуство;
- качествата, необходими на отделните членове на филмовия екип. Изследва взаимоотношенията между режисьор и художник;
- разкрива спецификата на аудио-визуалния продукт като синтез на другите изкуства;
- въвежда в основите - теоретични и практически на киното като изкуство;
- запознава с особеностите на филмовия кадър и с това как се изгражда една филмова фраза;
- разкрива особеностите на филмовото пространство, ограничено от кадъра;
- запознава с понятията гледна точка и ракурс и изграждането на разказ като поредица от кадри в различна крупнос.

Технология на обучението и оценяване:

1.Аудиторна заетост

Осъществява се чрез лекции, анализи на филмови и телевизионни произведения, работа по заден текст, анализ на картини и фотографии. Целта на лекциите е да се усвоят основните принципи и специфика на кадъра като съставна част от филмовото произведение. Студентите да придобият умения и знания за елементите, от които се изгражда игралния филм, да усвоят спецификата на игралното и телевизионно кино. Да са наясно с творческата роля на режисьора при различните етапи на създаване на филм. Да усвоят професионални умения при работата в основния творчески екип. Практическите упражнения имат за цел да допълнят и приложат на практика усвоените знания, свързани с етапите на изграждане и създаване на игрален филм. За тази цел са необходими – телевизор, видеомагнетофон, фотоапарат, видеокамера, микрофон, осветление, студио, видеокасети, филми.

2. Извънаудиторна заетост

Студентите самостоятелно работят по различни задачи, които са както теоретични, така и практически. Подготвят писмени задачи, анализират филми, заснемат и работят върху зададените практически задачи – курсови работи.

ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО И ИЗКУСТВОТО В ГРАДСКА СРЕДА

ECTS кредити: 5,0

Седмичен хорариум: 1л + 3пу

Форма за проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: теоретичен и практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство”, Факултет по изкуствата

Лектори:

Доц. д-р Анна Покровнишка

Анотация: Дисциплината **ПП и ИГС** е сравнително нова в магистърските курсове на висшите училища по изкуствата. Изучаването ѝ се налага от развитието на алтернативни форми за проява на съвременните изкуства и техния синтез. Излизането на изкуствата в уличното и въобще с градското пространство поражда нов език, авторски и компилативни похвати, които са специфични и авангардни по отношение на широката публика. Балансът между елитарност на идеята и достъпната масова интерпретация, изискват адекватен език, който да закодира „заклучените“ енергии и „преведе“ емоциите на авторите. Овладеяването на този език от студентите е основната цел на този курс от лекции и практически упражнения. На второ място е задачата за инспириране на интерес у студентите към упоменатите форми, както и тяхната естетическа нагласа към предмета.

Съдържание на учебната дисциплина: Обучението по „Публично пространство и изкуството в градска среда“ е базирано върху лекции, които обосновават принципите на организация, пластичната и концептуална структура на художествената творба и развиват творческите способности на студентите. В практическите упражнения студентите създават самостоятелно проекти за художествени произведения, ситуирани в градска среда. Дисциплината Публично пространство и изкуство в градска среда е основно свързана с практиката. Теоретичната част от нея се онагледява с видеофилми, албуми с репродукции, посещение на галерии и ателиета на художници.

Технология на обучението и оценяване:**1. Аудиторна заетост**

В процеса на обучение се използват различни видове нагледни материали – диапозитиви, албуми с художествени илюстрации, интернет сайтове и др., които улесняват и обогатяват теоретичните знания на студентите. Осигуряване на индивидуални работни места на студентите за изпълнение на творческите практически задачи. Част от заниманията имат изследователски характер и поради това се провеждат извън учебните аудитории.

2. Извънаудиторна заетост

Студентите в самостоятелните задачи изучават пластичната организация в творбите на известни класически, модерни и съвременни художници и създават свои ескизи за композиции.

В края на първи семестър студентите завършват с изпит. Той се осъществява чрез самостоятелно изготвени проекти (теоретични и практически) за пластични и кинетични композиции, предназначени за градска среда и теоретичен изпит върху учебния материал /продължителността на писмения изпит е 1 час/.

СТУДИО КОМПОЗИЦИЯ И ТЕОРИЯ НА КОМПОЗИЦИЯТА

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 1л + 2пу

Форма за проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: теоретичен и практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор/и/: проф. д-р Ралица Игнатова,

доц. д-р Диана Захариева

Анотация: Като най-важен компонент на художествената творба, композицията е основа за постигане на единство и цялост на произведението в съдържателен и

формален аспект. Тя определя порядъка за “разчитане” на произведението и връзките между отделните му части. Чрез този курс на високо професионално ниво, в композирането се разглеждат проблеми на изобразителното пространство и се изяснява ролята на изобразителни категории. *Студио композиция* има фундаментална връзка със знанията и уменията на студентите, получени по време на цялостното им обучение и е в пряка зависимост с основните образователни дисциплини в плана за обучение на магистърската програма.

Съдържание на учебната дисциплина:

Обучението по композиция е базирано върху лекции /15 часа в първи семестър/, които обосновават принципите на организация, пластична и концептуална структура на художествената творба. В практическите упражнения /30 часа в първи семестър/ студентите развиват творческите си способности. Те създават самостоятелни ескизи на фигурални и свободни от реален образ композиции, които са изпълнени чрез различни медии и техники.

Технология на обучението и оценяване:

Лекционната част на преподаване в курса *Студио композиция и теория на композицията* се основава на широко използване на мултимедия, e-net източници на информация, албуми. Лекционните занимания са предвидени като цялостна основа за практическите занимания, като се разчита и на извънаудиторната заетост на студента в рамките на 45 часа. Осигурено е индивидуално работно място на студентите за изпълнение на творческите практически задачи, а част от заниманията, които имат изследователски характер, се провеждат извън учебните аудитории.

В края на първи семестър студентите завършват с изпит. Той представлява осъществяване на проект по тематична задача и теоретичен изпит по учебния материал.

СЪВРЕМЕННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ И БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ В ПЕДАГОГИКАТА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1л + 1су

Форма за проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: теоретичен

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство”, Факултет по изкуствата

Лектор/и /: проф. д-р Емил Куков

Анотация: Курсът “Съвременни педагогически концепции и българският опит в педагогиката на изобразителните изкуства” е насочен към разкриване съвременните методологични и общотeorетични проблеми, свързани с преподаването на изобразително изкуство в общообразователното училище.

Дисциплината се явява важна за формирането на специалисти педагози по изобразително изкуство в университетски условия. Наблюденията показват, че значителна част от завършилите специалност ПОИИ се насочват към преподаване на изобразително изкуство в различни сфери: общообразователното училище I – IX клас, средни специализирани училища, частни школи, ателиета, любителски и арт курсове и т.н. Това предизвиква специален интерес към проблемите на обучението по изобразително изкуство в различни възрастови граници.

Съдържание на учебната дисциплина: В лекционния курс се разкриват: съвременните тенденции и иновации в обучението по изобразително изкуство; специфичните особености на преподаване на изобразително изкуство; специфични изисквания при разработване на методики за преподаване на изобразително изкуство. Курсът запознава с нови и традиционни методи и форми на обучение по

изобразително изкуство, които могат да се прилагат в професионални школи по изобразително изкуство, кръжоци, специализирани паралелки в гимназиите с преподаване на изобразително изкуство, частни училища, колежи.

Технология на обучението и оценяването:

Аудиторна заетост: Осъществява се чрез лекции и семинарни упражнения, поставят се задачи – индивидуални или за работа в екип. Методите за поднасяне на лекционния материал са лекция, дискусия, беседа, онагледяване (репродукции на художествени произведения, детски рисунки и др.), оценяване и текущ контрол. В края на времето предвидено за лекция, около десет минути се предоставят на студентите за дискуссионни въпроси, възникнали в процеса на изложение на лекционния материал.

Извънаудиторна заетост: Студентите участват в самостоятелни форми на работа, които след реализирането им ще допринесат овладяването на основни и допълнителни знания и умения по учебната дисциплина и ще донесат съответния кредит на студентите.

ИЗКУСТВОТО КАТО ТЕКСТ – ИНФОРМАЦИЯ И НАЧИНИ НА ПРОЧИТ

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1л + 1пу

Форма за проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: теоретичен и практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство”, Факултет по изкуствата

Лектор/и /: проф. д-р Ралица Игнатова

Анотация: Курсът *Изкуството като текст. Информация и начини на прочит* е нов и съвременен както за магистърската програма, така и в рамките на художественото образование. Той представлява лекционна част */15 часа за втори семестър/*, в която се разглеждат основополагащи процеси и понятия, които дават основание да мислим изкуството като вид текст. Проблематиката на художественото произведение като такова, отношенията произведение - зрител и изкуство – общество са разгледани в светлината на процесите на развитие на философия, социология, лингвистика, художествена практика и историческо-политически реалности в началото на 20-ти век и след втората му половина. По този начин може да се достигне до плътен анализ на художественото произведение и структурата му, както да се потърсят отговори на многобройните въпроси относно творческия процес и изкуството в съвременните общества. Така дисциплината има ролята на обобщаващо осмисляне на целия курс на магистърската програма *Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства*. Лекционният курс е допълнен от практически упражнения */15 часа за втори семестър/*, които имат за цел да дадат възможности на студента за авторска разработка на всички поставени задачи, където работата с образ и изобразителни категории, както и различни практики на работа с изкуства могат да бъдат осмислени като работа, чийто материал е текстът. Или изцяло изобразителни или визуални практики да се осмислят чрез категориите на “текста”.

Съдържание на учебната дисциплина: В курса се създава цялостна системност в художествените виждания и разбирането за визуалните изкуства на студента. Тя служи като стабилен и сигурен фундамент на творческата му нагласа и художествена компетентност. Разглеждат се въпроси, свързани с визуален език, визуален текст, идея; концепция, език и мислене, обвързване на философия и визуални изкуства, тълкуване – екзегетика и херменевтика, мит и текст, биография на автора и биография на „текста”.

Технология на обучението и оценяване:

Аудиторна заетост: Лекционният курс е изцяло свързан с онагледяване и използване на мултимедия, e-net средства за информация /достъпен е до вижданията и възможностите на студентите да се информират/, албуми с репродукции. Чрез разделяне на лекциите в тематични групи се подготвя поставянето на всяка практическа задача, чието разработване е пряко свързано с разглеждания лекционен материал.

Извънаудиторна заетост: Предвидените 45 часа студентите използват за допълнително проучване на разглежданите теми, посещение на библиотека, за разработване на поставени визуално-пластични или концептуални задачи. В края на втори семестър студентите завършват с изпит, чиято оценка е резултат от теоретична разработка в рамките на учебния материал и оценяване на серия от практически задачи.

СЪВРЕМЕННА МЕТОДОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ НА ОБУЧЕНИЕТО

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1л + 1су

Форма за проверка на знанията: изпит

Вид на изпита: теоретичен

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор/и/: проф. д-р Емил Куков

Анотация: Курсът “Съвременна методология и мониторинг на обучението” е насочен към разкриване основните методологични и общетеоретични проблеми, свързани с преподаването на изобразително изкуство, диагностиката на процеса на обучение и получените резултати в общообразователното училище I – IX клас, училищата по изкуствата, школите по изкуствата, кръжоци по изобразително изкуство, арт курсове и др. Дисциплината се явява важна за формирането на специалисти педагози по изобразително изкуство в университетски условия. Това предизвиква специален интерес към проблемите на обучението по изобразително изкуство и диагностиката на резултатите в различни възрастови граници, в това число и при студентите.

Съдържание на учебната дисциплина:

В лекционния курс “Съвременна методология и мониторинг на обучението” се разкриват: теоретичните основи на обучението по изобразително изкуство; специфичните особености на преподаване и диагностика на изобразително изкуство; мониторинг на процеса и оценка на резултатите. Курсът запознава с методи и форми на оценка и диагностика в обучението по изобразително изкуство, които могат да се прилагат в професионални школи по изобразително изкуство, кръжоци, специализирани паралелки в гимназиите с преподаване на изобразително изкуство, частни училища, колежи.

Технология на обучението и оценяване:

Аудиторна заетост: Осъществява се чрез лекции и семинарни упражнения, поставят се задачи – индивидуални или за работа в екип. Методите за поднасяне на лекционния материал са лекция, дискусия, беседа, онагледяване (репродукции на художествени произведения, детски рисунки и др.), оценяване и текущ контрол. В края на времето предвидено за лекция, около десет минути се предоставят на студентите за дискуссионни въпроси, възникнали в процеса на изложение на лекционния материал.

Извънаудиторна заетост: Студентите участват в самостоятелни форми на работа, които след реализирането им ще допринесат овладяването на основни и допълнителни знания и умения по учебната дисциплина и ще донесат съответния кредит на студентите.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА АРТИСТИЧНАТА РИСУНКА

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1л + 1пу

Форма за проверка на знанията: изпит **Вид на изпита:** теоретичен и практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство”, Факултет по изкуствата

Лектор/и/: ас. д-р Боян Блажев

Анотация: Дисциплината включва система от лекционен курс и практически учебни задачи, извлечени от принципите на авторското и творческо разбиране на художествената форма, перспективните закони, пластичната анатомия, технико-технологическата естетика на изобразителните средства. В този смисъл тя е връзка между традиционното обучение по рисуване в обучението по изобразителни изкуства и свободното съдържание и запознаване със загадките на артистичното рисуване.

Съдържание на учебната дисциплина: При последователно променяне и усложняване на учебните задачи в процеса на обучение, студентите овладяват на практика изразните средства за изграждане на артистична рисунка. Натурата се използва, за да послужи като повод за интерпретация при работа. Достигане до индивидуални технически и естетически резултати в учебния процес.

Технология на обучението и оценяване: В лекционния курс са застъпени широко средствата на онагледяване чрез мултимедия, албуми. Лекциите са групирани така, че да подготвят всяка следваща практическа задача. Застъпена е работата в студио, както и извънаудиторната заетост, защото всеки студент работи върху индивидуални задачи за свободна работа. В края на втори семестър студентите завършват с изпит, чиято оценка е резултат от теоретично изпитване и оценяването на серия от свободни артистични рисунки за текущ контрол.

МУЛТИМЕДИЯ И ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 1л + 2пу

Форма на проверка на знанията: изпит **Вид на изпита:** теоретичен и практически

Методическо ръководство: Катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“

Факултет по изкуствата

Лектор/и/: доц. д-р Крум Иванов

Анотация: Материалът по „Мултимедия и дигитални технологии“ ще запознае студентите с новите възможности на цифровите технологии, с нови тенденции в творческото развитие на отделните жанрове фотография, в развитието на съвременните методи на фиксиране на изображението като електронния образ и като съвкупност - създаването, на тази база, на мултимедийни продукти. В дисциплината се включват изясняване на принципите и особеностите, предимствата и недостатъците на цифровите технологии, видовете мултимедийни продукти и изискванията към тях. Студентите ще получат обем знания по съвременното приложение на цифровите технологии в създаване на изображение и приложението им в различни области на живота – рекламна фотография, професионална репортажна фотография и възможности за използването им в мултимедията.

Съдържание на учебната дисциплина: Лекционният курс ще разгледа мястото на съвременната фотография сред останалите изкуства – кино, телевизия, театър. Съвременната фотография, кино и видео в аспекта на превръщането им от технически

визуални изкуства във високо изобразителни, със силни художествени стойности, изкуства, използващи всички нови и съвременни методи на художествена изразителност, приложени към мултимедията. Теоретичната част и практическите упражнения позволяват да се работи детайлно и систематично върху композицията на изображението, осветлението, тоналното и цветово решение.

В практически план овладяването на основите на мултимедията със средствата на всяко от изкуствата дава възможност за използването им в създаване на мултимедийни продукти от всякакъв характер – в бизнеса и всекидневния живот.

Цел на дисциплината: да запознае студентите със съвременния метод на използване на цифровите технологии, да определи разликата между конвенционалната и цифровата технология и широките възможности, които предоставя. Лекционният курс ще разгледа мястото на съвременната фотография сред останалите изкуства – кино, телевизия, театър. Съвременната фотография, кино и видео в аспекта на превръщането им от технически визуални изкуства във високо изобразителни, със силни художествени стойности.

Технология на обучението: Курсът е изграден от лекции, упражнения и самостоятелна извънаудиторна работа на студентите:

Лекциите се провеждат от преподавателя като се онагледяват с фотоалбуми, снимки, чертежи, диапозитиви и филми.

Теоретичният курс на дисциплината включва основни понятия по цифрови изображения и прилагането им в практиката на мултимедията и другите дигитални /цифрови/ изкуства.

В упражненията се провежда анализ на композиционното, тонално и светлинно решение на съвременното цифрово фотографическо изображение. Разглеждат се особеностите на цифровия образ и характерните му разлики от конвенционалния при употребата му в мултимедията. В края на курса Мултимедия и дигитални технологии студентът получава текуща оценка. Тя е резултат от оценяване на практическа работа – решаване на конкретна творческа задача и теоретически въпроси. Теоретичната подготовка се контролира и с периодично провеждане на тестове.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ECTS кредити: 3,0

Седмичен хорариум: 1л + 2пу

Форма за проверка на знанията: т.о. **Вид на изпита:** теоретичен и практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство”, Факултет по изкуствата

Лектор/и/ и практически занимания: проф. д-р Емил Куков

Анотация: Обучението по учебната дисциплина “Програма за работа с изкуство за деца със специални образователни потребности” дава възможност за разширяване на компетенциите на студентите от магистърската програма за успешно използване на изкуството в работа с деца със специални образователни потребности. Включените теми предполагат запознаване със спецификата на артпедагогиката, като феномен, който може да бъде използван в процеса на обучение и развитие на децата със специални образователни потребности (ДСОП). Предлага се богат набор от идеи и техники, които могат да бъдат ефективни при разнообразните варианти на дейност, организирана с ДСОП. Основната **цел** на дисциплината е овладяването на система от знания и умения за същността, ролята и мястото на изкуството в системата на корекционно-развиващата работа с ДСОП.

Съдържание на учебната дисциплина:

Основни задачи:

1. Усвояване на основни знания за същността на основните явления в областта на специалното образование и ролята на изкуството в този процес.
2. Осмисляне от студентите на проблематиката от позициите на новото мислене и актуалните образователни тенденции по отношение на децата със специални образователни потребности и значимостта на изкуството за тяхната интеграция и социализация.
3. Обогаляване на теоретическите познания и практическите умения на студентите за стратегиите, технологиите и тактиките на използване на изкуството при взаимодействие с децата със СОП.

Технология на обучението и оценяването:

Технологията на обучението включва: лекции, стимулиране на активен дебат в подгрупи, ситуативни методи, казуси, ролеви игри, мултимедийни презентации, насочени към изграждане на професионално-педагогическа компетентност за работа с изкуство и развитие на деца със специални образователни потребности. По време на практическите упражнения студентите разработват и изпълняват проект за работа с деца със СОП. В края на първи семестър студентите завършват с текуща оценка. Крайната оценка е резултат от оценяването на теоретична разработка по поставени въпроси и оценката на практически осъществен проект за работа с деца със СОП.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С НАДАРЕНИ ДЕЦА**ECTS кредити:** 3,0**Седмичен хорариум:** 1л + 2пу**Форма за проверка на знанията:** т.о. **Вид на изпита:** теоретичен и практически**Семестър:** I**Методическо ръководство:** Катедра „Изобразително изкуство”, Факултет по изкуствата**Лектор/и/ и практически упражнения:** доц. д-р Диана Захариева**Анотация:** Проблемът за работа с надарените деца в педагогическата теория и практика се разглежда във връзка със следните теми:

1. Стратегии и технологии за работа с надарените деца.
2. Технологичен модел за изграждане на компетентности у бъдещите учители за определяне на особеностите, идентификация и развитие на надарени деца.
3. Условия, предпоставки и закономерности в развитието на надарените деца.
4. Ориентири, техники и процедури за ефективна творческа дейност.
5. Апробирани методики в педагогическата практика за развитие на надарените деца.
6. Възможности за развитие на надарените ученици чрез формите за обучение.
7. Създаване на индивидуални образователни програми за работа с надарените деца.
8. Качества на учителите и родителите, слабости и грешки при работа с надарените деца.

Съдържание на учебната дисциплина: Стратегия за развитие на надарените ученици - педагогическата теория и практика. Организация на учебната среда за деца със специални образователни потребности (Организация на учебната среда при работа с надарените деца).**Технология на обучението и оценяването:****Аудиторна заетост:** В първи семестър са предвидени 15 часа лекции и 45 часа практически упражнения. По време на работата се използват широк спектър от онагледяващи и информационни средства. Практическите упражнения се превръщат в

творческа лаборатория за експериментиране и откриване на нужните форми при конкретна работа с надарени деца.

Извънаудиторна заетост: Тя е изцяло подчинена на разработването и осъществяването на конкретен проект в конкретна реална училищна среда за деца с изяви способности.

АРТТЕРАПИЯ

ECTS кредити: 3.0

Седмичен хорариум: 1л + 2пу

Форма за проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: теоретичен и практически

Семестър: I

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство”, Факултет по изкуствата

Лектор/и/: проф. д-р Емил Куков

Анотация: Курсът „Арттерапия“ е базиран на две цели:

1. Чрез лекциите да се дадат познания за характера, направленията, методите и съвременното състояние на някои арттерапевтични практики.
2. Да се даде възможност на обучаващите се да изберат определено направление на арттерапия, да се запознаят със специфичните форми и средства на това направление и да го практикуват с помощта на специалист.

Съдържание на учебната дисциплина: Какво е арттерапия и как се осъществява. Различни разбирания за арттерапия. Някои противоречия в публикувания практически опит. Базисни познания за арттерапия. Области на арттерапия. Пасивна и активна арттерапия. Арттерапия за деца. Арттерапия за деца със социални и психологически затруднения. Арттерапията за качество на живот. Европейският опит в областта на арттерапия за зрялата и третата възраст. Арттерапия в специална среда /арттерапия в затворите/. Школи в арттерапията. Ценностни критерии в процеса на арттерапия. Експониране и интерпретиране на материализираните артматериали. Творческият процес като автотерапевтична дейност.

Технология на обучението и оценяването:

Аудиторна заетост: Курсът се състои от 15 часа лекции и упражнения – 30 ч. В плана на упражненията са развити модули. Всеки модул включва: избор на конкретно направление и форма на арттерапия, с изработени съвместно с преподавателя брой и форми на занятия в среда, достъпна за обучаващия; интерпретация и избор на начин за експониране на резултатите. Предвижда се електронна обработка и публикация на резултатите, ако те са носят авторски приноси.

ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ГРАФИЧНИ ТЕХНИКИ

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1л + 1пу

Форма за проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: теоретичен и практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Машинно инженерство”, Технически факултет

Лектор/и /: Доц. д-р Огнян Георгиев

Анотация: Дисциплината “Цифрови технологии и графични техники” е избираема за студентите в специалност “Педагогика и социален формат на изобразителното изкуство” и е нов етап в усвояване и възприемане на нови познания за графичното изкуство. Запознаване и опознаване на новите технологии при създаване на графичното произведение и тиражиране. Тя включва система от учебни и творчески

задачи, извлечени от принципите на художествената форма, конвенционални и неконвенционални изразни средства и естетически категории. В този смисъл тя е логично обусловена от традиционните и съвременни процеси в пластично-визуална комуникация, идеите за излизане от рамката на „чисто“ графично изразяване. Изхождайки от същността на дисциплината като печатно изкуство, можем да приемем новите оптически предизвикателства на програмираните възможности за нови възприятия и изразяване. Еволюция на естетическия и социален облик на сетивния допир с формите от околната среда към идеята за създаване и комбиниране на нова материя.

Съдържание на учебната дисциплина: Чрез последователно променяне и усложняване учебните задачи студентите се запознават изкуството на графиката, с произхода, същността и зависимостта и от новите технологии за печат. Еволюция и практическо приложение в съвременната естетика за графичните техники и принципите на създаване на графичната творба, с материалите и инструментите за работа и тяхната практическа употреба. Да се анализират и определят отделните елементи на композицията, както като информация възприемана чрез монитора на компютъра така и променящата зависимостта на формата от идеята и представи конвенционални технологически фактури при цялостната завършеност на произведението. Възможности за създаване на произведение чрез програмиране на изображение и комбиниране с традиционни конвенционални техники. Постигане на индивидуални технически и естетически резултати.

Технология на обучението и оценяването: Обучението се извършва чрез практически упражнения и лекционен курс, като се анализират и осъществяват връзки с други учебни дисциплини и информационните технологии, с цел придобиване на единна представа и разкриване на общи закономерности в историческото и съвременно развитие на изобразителното изкуство. Познания и умения необходими в бъдещата им дейност като преподаватели, организатори и творци в изобразително изкуство.

Аудиторна заетост: В процеса на обучението лекциите се съпровождат с изпълнение на практически упражнения. Широко е застъпено онагледяването с репродукции, графични произведения на студенти, завършили обучението си през предишните години и визуална техника.

Извънаудиторна заетост: Овладеяването на основни и допълнителни знания и умения по учебната дисциплина ще допринесе за самостоятелната работа на студентите с подготвителни идеи и техники, подходящи за ръчно отпечатване или принтер. Без да бъде използвана печатарска преса. Имат се предвид компютърни програми като Photoshop, Corel Draw, използване на принтер.

МУЗЕЙ И ГАЛЕРИЙНО ПРОСТРАНСТВО. СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИЗКУСТВАТА

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1л + 1пу

Форма за проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: теоретичен

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство“, Факултет по изкуствата

Лектор/и /: доц. д-р Диана Захариева

Анотация: Курсът има за цел да запознае студентите със следните теми, в които се съдържа проблематиката на тази дисциплина:

- Възникване и историческо развитие на музеите. Функции на музейната институция. Връзка музей - общество. (Прояви на "колекционерски рефлекс" -

запазване и съхраняване, остойносттаване и системи на натрупване на предмети на материалната култура. Древният Рим и неговият принос в съхраняването и вторичната актуализация на "съкровищата на света". Късното средновековие - музеоложки поглед към предренесансовите прояви на интерес към природата и историята. Възраждане на интереса към античното изкуство и колекционерството. Класификация и типология на музеите. Социални функции на музеите.);

- Съвременен развитие на музеите и художествените галерии. Музеят в условията на високите технологии. Европейски и световни музеи. Музеи за съвременно изкуство;
- Музеите в България. Условия за реализация на музейни институции. Художествени галерии. Етнографски музеи. Архитектурни резервати. Архитектурни школи. Музейният показ и съвременните средства за комуникация;
- Нови форми и практики за взаимодействие с изкуствата и световният опит;
- Съвременният музей и градът. Музеят не е това, което беше. Музей и архитектура.

Съдържание на учебната дисциплина:

I. Въведение в музеологията. II. Експозицията: продукт на музейната институция и основно средство за комуникация с обществото; III. Музеен предмет. Ценност на музейния предмет.

Технология на обучението и оценяване:

Аудиторна заетост: Лекционният курс и практическите упражнения са свързани с аудиторната заетост, но голяма роля при обучението играе и **извънаудиторната заетост**, по време на която се осъществява посещение на конкретна реална музейна среда. Там студентите правят наблюдение и проучване на възможностите за комуникация със зрителя. На базата на този опит в края на курса те създават свой проект за взаимодействие *публика - експонат на изкуството*.

КУРАТОРСКИ ПРОЕКТ И ОПЕРАТИВНА КРИТИКА

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1л + 1пу

Форма за проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: теоретичен и практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство”, Факултет по изкуствата

Лектор/и /: доц. д-р Анна Покровнишка

Анотация: Курсът има за задача да занимае студентите с теоретическите и практически знания и умения в една част от практиката в областта на визуалните изкуства, а именно подготовката и осъществяването на кураторски проект. Фигурата на куратора като посредник между сложните съвременни художествени процеси и зрителя, насоките, които той задава по отношение на тенденции или автори. Теоретичните и професионални знания и умения, усвоени в курса на обучение, предполагат евентуално една бъдеща възможност в посока и на оперативната критика, с която всеки бъдещ участник в културния живот и практикуващ изкуство ще се срещне в своята практика след завършване на образованието си.

Съдържание на учебната дисциплина: Какво представлява кураторството. Ролята на куратора. Отношение куратор – художник, куратор – общество. Работата на куратора.

Технология на обучението и оценяването: Курсът се състои от лекции /15 часа/ и упражнения /15 часа/, които съставляват аудиторната заетост. Това обучение е

широко съпътствано от представяне на информационен материал чрез мултимедия, използване на e-net, каталози. Извънаудиторната заетост е предназначена за посещения на галерии и музеи, както и за работа в библиотека.

ЕФИМЕРНО ИЗКУСТВО, ПЕРФОРМАНС, ИНСТАЛАЦИЯ, АСАМБЛАЖ

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1л + 1пу

Форма за проверка на знанията: т.о. **Вид на изпита:** теоретичен и практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство”, Факултет по изкуствата

Лектор/и /: доц. д-р Анна Покровнишка

Анотация: В учебната дисциплина студентите получават необходимите теоретични знания за основните характеристики на тези съвременни форми във визуалните изкуства. Придобиват знания и умения, свързани със спецификата им и с определени визуални практики, чрез които да обогатят собствения си визуален език и разбирането за съвременно изкуство.

Съдържание на учебната дисциплина: Идеята за непреходност и идеята за мимолетност в изобразителните изкуства. Директност и най-бърз и добър контакт между изкуство и публика. Послания на автора и визуални практики. Пърформанс и опитът на колективното творчество. Инсталацията и пространствената композиция. Колаж – пространство – асамбляж. Съвременни имена в областта на визуалните изкуства и техните произведения.

Технология на обучението и оценяването: Курсът се състои от лекции /15 часа/ и практически упражнения /15 часа/. Те съставляват аудиторната заетост. Широко са използвани при обучението – илюстративен материал /албуми, репродукции/ и информационно – илюстративен материал /мултимедия, e-net средства за информация/.

АКТУАЛНИ ФОРМИ НА ИЗКУСТВОТО В ГРАДСКА СРЕДА /ИЗКУСТВОТО И УЛИЦАТА/

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1л + 1пу

Форма за проверка на знанията: т.о. **Вид на изпита:** теоретичен и практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра „Изобразително изкуство”, Факултет по изкуствата

Лектор/и /: доц. д-р Анна Покровнишка

Анотация: Курсът има за цел да осветли и анализира връзката между визуални изкуства и публично пространство; връзката между съвременен град и изкуство вън от галериите; изкуство в среда, която не е изкуство; мотивацията на артистите, занимаващи се със street art; езикът на street art; техники; артисти. Същевременно студентите се учат, разбирайки езика на съвременния град и говорейки визуалния език на изкуството, да използват провокациите на този вид изкуство, което е в истински социален формат.

Съдържание на учебната дисциплина: История. Графити /spray art/ и street art. Street poster art или плакатът и рекламата, преоткрити като средство и образ. Скулптурни инсталации. Sticker art. Детайлът в уличното изкуство. Уникалният знак на артиста.

Fashion Moda и Dokumenta. Имена, галерии, фестивали и конференции. Настояще и бъдеще.

Технология на обучението и оценяване: Курсът се състои от 15 часа лекции и 15 часа упражнения. В лекционния курс се използват e-net средства за информация и онагледяване. По време на часовете, предвидени за упражнения, се разработва проект за конференция на *street art*, свързана с конкретна форма и конкретна градска среда. За да бъде създаден този проект, към часовете за упражнения се добавят и часовете за извънаудиторна заетост, в които се правят проучвания и самостоятелни занимания.

В края на втори семестър студентите завършват с текуща оценка, която е резултат от теоретична изпитване и разработката на учебния проект.

АНИМАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

ECTS кредити: 2,5

Седмичен хорариум: 1л + 1пу

Форма за проверка на знанията: т.о.

Вид на изпита: теоретичен и практически

Семестър: II

Методическо ръководство: Катедра “Изобразително изкуство”, Факултет по изкуствата

Лектор/ и /: доц. д-р Татяна Христова-Поповска

Анотация: Курсът разглежда анимацията чрез изобразителни изкуства като дейност, изискваща несъмнен професионализъм. Тя може да осмисли и запълни свободното време на хората и да бъде част от културата на свободното време, а също да се свърже с развитието на туризма и местните културни традиции. Интерактивни форми на занимания с изобразителни изкуства.

Съдържание на учебната дисциплина: Съвременен опит за осмисляне на свободното време чрез занимания с изкуства. Изкуствата и анимацията. Сфери на анимацията – културни интереси, творчески интереси и наклонности. Елементи на анимацията /преживяване, игра, общуване, радост от изживяното през свободното време/. Художествено-творческа анимация, workshop, пленерни форми на работа. Музей и работа с изкуства. Ролята на аниматора. Практики.

Технология на обучението и оценяване: Курсът се състои от 15 часа лекции и 15 часа упражнения, които съставляват аудиторната заетост на студента. Лекциите са придружени от гледане на филми и всякакъв вид информационен и илюстративен материал. В резултат на обучението се очаква, че студентите ще могат да предложат за разработване и за осъществяване проект за анимация чрез изобразителни изкуства. За подготвителната работа и разработването на такъв проект студентът получава текуща оценка в края на втори семестър.