

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»
ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:
Первый проректор
Л.Р. Строй
«07» октября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины «Актуальные методики преподавания дисциплин
художественного цикла(рисунок, Живопись, Цветоведение, Пропедевтика)»

Форма обучения: очная

Составители рабочей программы

Рогачева И.Г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОДО

Ю.И.Герман

Красноярск 2019г.

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания учебного курса повышения квалификации

Целенаправленная деятельность по овладению новыми педагогическими идеями и концепциями, способствующими эффективному развитию художественно-творческого потенциала обучаемого. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и получение новых компетенции в области изобразительного искусства, необходимых для профессионально-педагогической деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Сформировать профессиональные знания и навыки, развить ассоциативное и логическое мышление, творческие способности в области преподавания живописи, рисунка, композиции.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Задачи учебного курса :

- стремление к достижению высокой художественной культуры и эстетического мировоззрения;
- освоение терминологического аппарата дисциплины, основных методологических подходов в решении поставленных задач;
- овладение всеми основными навыками создания произведений искусства, способствующего наиболее полному раскрытию возможности личностного потенциала преподавателя профессиональных дисциплин;
- использовать знания и выработать умения и навыки профессионального владения художественными материалами, приемами и техническими средствами.

Программа повышения квалификации «Актуальные методики преподавания дисциплин художественного цикла(рисунок, Живопись, Цветоведение, Пропедевтика)» обусловлена необходимостью профессионального обучения, так как способствует общехудожественному развитию личности педагога и пониманию специальных задач профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.

Курс по методическому обеспечению учебного процесса по указанной тематике рассматривается в тесной связи прежде всего с основной профилирующей дисциплиной «Композиция» как образовательной основой всех изобразительных практических дисциплин общепрофессионального и специального циклов, а также логически тесно связана с дисциплинами «Живопись», «Цветоведение и колористика», «Рисунок» на которых раскрываются основные закономерности восприятия цвета и его свойств, построения живописного изображения, вопросы колорита, графических материалов, приемы и методики работы над художественным произведением с применением различных техник.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
ПК-2: способность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне умение собирать анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и	Знать: <ul style="list-style-type: none">– методику сбора подготовительного материала при работе над рисунком, живописным произведением– основы теории цветоведения;– основы композиции.

<p>образы окружающей действительности, используя свои наблюдения при создании авторских произведений искусства и находить творческие решения при реализации своих профессиональных задач.</p>	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; – выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – практическими методами академического, декоративно-плоскостного, декоративно-объемного рисунка; – навыками сбора натурального материала и создания эскизов при работе над композиционным построением листа, методами художественного анализа произведений искусства и основами исторических знаний в этой области и навыками ведения дискуссий на темы искусства.
<p>ПК-9: способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных программ в области изобразительного искусства</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основную терминологию изучаемого материала, художественные особенности различных стилевых течений; – теоретические, методологические основы и принципы академического рисунка; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; – выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – практическими методами академического, декоративно-плоскостного, декоративно-объемного рисунка;

2. Таким образом, обучающийся должен освоить:

знания:

основную терминологию изучаемого материала, художественные особенности различных стилевых течений;

- методику сбора подготовительного материала при работе над рисунком, живописью;
- основы теории цветоведения и колористики;

- основы композиции;
- теоретические методологические основы и принципы академического рисунка, живописи;

умения:

- работать в различных пластических материалах с учетом их специфики;
- выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения;

владения:

- практическими методами академического, декоративно-плоскостного, декоративно-объемного рисунка;
- навыками сбора натурного материала и создания эскизов при работе над композиционным построением листа, методами художественного анализа произведений искусства и основами исторических знаний в этой области и навыками ведения дискуссий на темы искусства.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

«Актуальные методики преподавания дисциплин художественного цикла(рисунок, Живопись, Цветоведение, Пропедевтика)»

№ п./п.	Раздел дисциплины	Лекции (часов)	Практич занятия	Семинары	Сам. р.	Всего часов
1.	Рисунок. Знакомство с выразительными средствами в рисунке. Методика растрового рисования постановки (из опыта работы кафедры Дизайн).	4	8		10	22
2.	Живопись. Трансформация методических заданий. Академический и декоративный циклы преподавания дисциплины. Особенности ведения работы в рамках современных образовательных стандартов	4	10	2	10	26
3.	"Основы цветоведения и колористики". Изучение композиционных закономерностей в изобразительном искусстве.	4	8		12	24
4.	Итоговая аттестация	Выставка				
	ВСЕГО	12	26	2	32	72

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Актуальные методики преподавания дисциплин художественного цикла(рисунок, Живопись, Цветоведение, Пропедевтика)»

№ п./п.	Раздел дисциплины	Содержание дисциплины	ФИО руководителя
1	Рисунок. Знакомство с выразительными средствами в рисунке. (из опыта	Методика растрового рисования постановки. Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из актуальных средств развития обучаемых в изобразительном	Л.В.Булатникова

	работы кафедры Дизайн).	искусстве.	
2	Живопись. Трансформация методических заданий.	Академический и декоративный циклы преподавания дисциплины. Особенности ведения работы в рамках современных образовательных стандартов	В.В.Резинкина
3	Основы цветоведения и колористики. Пропедевтика.	Выявление основных характеристик и понятий цвета, цветовой круг, цветовой тон, насыщенность цвета, цветовые ряды. Понимание колористики как способа эмоциональной выразительности в искусстве и дизайне. Выполнение практических упражнений по цветовому кругу Иоганнеса Иттена. Изучение композиционных закономерностей и законов формальной композиции. Выполнение практических заданий для закрепления рассмотренных тем. Проведение анализа полученных цветографических композиций и организация учебно-методической выставки из работ участников открытого урока.	В.В.Окрух
	Итоговая аттестация	Аттестационный просмотр выполненных работ.	

5. Образовательные технологии

При реализации программы «Актуальные методики преподавания дисциплин художественного цикла(рисунок, Живопись, Цветоведение, Пропедевтика)» использованы традиционные образовательные технологии традиционные образовательные технологии, в частности **Практическое занятие** – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному методу и алгоритму.

Лекции-визуализации – изложение содержания сопровождающееся презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов.

6. Самостоятельная работа обучаемого

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)
1	Наброски и зарисовки	Самостоятельное выполнение набросков и зарисовок окружающих бытовых предметов. <u>Задачи:</u> Грамотная компоновка в листе. Конструктивное пространственное рисование, владение знаниями линейной перспективы. Владение изобразительными средствами в рисунке: линия, штрих, пятно. Внимательное изучение природы, быстрая скорость воспроизведения природы, постановка художественного глазомера и твердости руки.	10

2.	План-конспект занятия	Подготовка презентации урока по рисунку, живописи, композиции в ДХШ	12
	Доработка заданий	Самостоятельная доработка заданий, выполняемых в учебной мастерской. <u>Задачи:</u> Воспитание способности анализировать выполненную работу, умение видеть и исправлять собственные ошибки. Четкое осознание целей и задач, поставленных преподавателем. Самодисциплина.	10

Вопросы для самоконтроля :

1. Способы организации пространства листа.
2. Последовательность выполнения учебного задания.
3. Организация пространства листа по декоративному принципу.
4. Статика и равновесие в композиции.
5. Влияние цветового окружения на цвет поверхности предмета.
6. Влияние освещения на форму и цвет предмета в пространстве.
7. Динамика, ритм в композиции.
8. Общая характеристика силуэтно-плоскостного изобразительного метода.
9. Роль контрастов в рисунке.
10. Общая характеристика пространственно-тонового изобразительного метода.
11. Значение форэскиза и этюда в рисунке
12. Роль композиции в живописном произведении.
13. Виды и жанры станковой живописи.
14. Выразительные средства живописи.
15. Технические особенности работы акварельными красками.
16. Технические особенности работы гуашью.

8. Компетентностно-ориентированные оценочные средства знаний

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, учебных постановок.

Итоговая аттестация представляет собой просмотр всех выполненных работ. К просмотру предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания. При оценке работ обучающихся следует учитывать не только формальное выполнение задания, но и, прежде всего, решение поставленных задач курса повышения квалификации

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература

Основная

1. Ветрова И.Б. Неформальная композиция. – М., 2004.
2. Могилевцев В. Основы рисунка. – СПб., 2007.
3. Голубева О.Л. Основы композиции: учебник. – М., 2008.
4. Строгановская школа рисунка. – М., 2001.
5. Кирцер Ю. Рисунок и живопись. – М., 2007.
6. Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. – СПб., 2007.

7. Академический рисунок: Уроки великих мастеров: Художник и модель: голова, руки, фигура.- М.: ЭКСМО, 2014
8. Киплик Д.И. Техника живописи.- М.: В.Шевчук, 2008.
9. Киплик, Д. И. Техника живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2018. – 592 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://e.lanbook.com/reader/book/102379/#1.
10. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Е.В. Омеляненко. - СПб. : Лань : Планета музыки, 2014.
11. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92657>

Дополнительная

1. 5000 шедевров рисунка [Электронный ресурс]: [вступит. ст., репродукции произведений иск-ва].- М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. – М., 2008.
3. Визер В.В. Система цвета в живописи: учебное пособие. – СПб., 2004.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Класс для занятия рисунком: подиумы-20 шт., мольберты малые-20 шт. Предметы из натюрмортного фонда и (гипсы, драпировки и т.п.), Мультимедийная аудитория, вместимостью 20 человек. Состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов.