Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации» Структурное подразделение «Учебный центр»

УТВЕРЖДАЮ И. о. директора ГАУ РК «ЦНТ и ПК» Е. Г. Грачева « 28 » января 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Рисунок, живопись, композиция: методика обучения в академической традиции»

Автор-составитель	(разработчик):	Хохлова	Л.И.,	ведущий	методист
методического отдела	структурного подр	азделения	«Учебный	центр» ГАУ	РК «ЦНТ
и ПК»					
Регистрационный №					

Пояснительная записка

Актуальность данной программы заключается в необходимости повышения компетентности педагогических профессиональной кадров дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (далее – детских искусств) целью обеспечения эффективности деятельности образовательных организаций, конкурентоспособности а также эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства, стимулирования обучающихся в детских школах искусств к достижению высоких результатов в образовательной, творческой деятельности.

Категория слушателей: преподаватели изобразительного искусства детских школ искусств, педагоги дополнительного образования, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование по специальности «Изобразительное искусство», «Дизайн», «Декоративно — прикладное искусство и народные промыслы»; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства здравоохранения социального развития Российской Федерации И (Минздравсоцразвития России) от 30 марта 2011 г. N 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; приказом Министерства труда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования"; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Порядком разработки, утверждения и реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (приказ ГАУ РК «ЦНТиПК» от 14 апреля 2015 г. № 26-од), «Концепцией развития дополнительного образования детей» от 4 сентября 2014 г. No1726-р, приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 5.05.2018 № 298н и другими нормативно – правовыми документами, регулирующими деятельность в системе дополнительного профессионального образования.

Цель реализации программы: развитие и обновление профессиональных компетенций, умений и знаний педагогических работников (преподавателей изобразительного искусства) детских школ искусств; систематизация знаний в области преподавания изобразительного искусства; развитие и обновление профессиональных ИКТ компетенций педагогических работников (преподавателей изобразительного искусства) детских школ искусств, с учетом организации

педагогического процесса в сфере художественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий в групповых формах работы.

Задачи:

- освоение актуальных методик и технологий (в том числе дистанционных образовательных технологий) преподавания дисциплин изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), обеспечивающих эффективную организацию учебного процесса;
- формирование практической готовности слушателей использовать различные образовательные методики и технологии (в том числе дистанционные образовательные технологии) в процессе реализации образовательной деятельности.

Структура программы:

Программа включает 2 части (3 модуля), которые представляют собой самостоятельные компоненты, но вместе с тем, тесно взаимосвязаны, объединены основными целями и задачами, а также направленностью преимущественных видов деятельности, имеют единые ценностно — целевые ориентиры, соответствующие основным целям и задачам программы.

Инвариантная часть программы содержит 2 модуля: «Разработка программнометодического обеспечения реализации ДОП»; «Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение ДОП».

Содержание модулей направленно на раскрытие теоретических основ современных образовательных методик и технологий базовых дисциплин изобразительного искусства «Рисунок», «Живопись», «Композиция», а также на практическую готовность использовать методики и технологии (в том числе и дистанционные образовательные технологии) в процессе реализации образовательной деятельности.

Планируемые результаты: освоение актуальных методик и технологий (в том числе дистанционных образовательных технологий) обучения, обеспечивающих эффективную организацию учебного процесса.

Вариативная часть программы содержит следующий модуль «Дистанционные образовательные технологии в художественном образовании».

Содержание модуля вариативной части направлено на совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Требования к уровню освоения слушателями содержания программы

Сфера применения слушателями полученных (совершенствованных) профессиональных компетенций, умений и знаний: педагогическая деятельность преподавателя дисциплин изобразительного искусства в детской школе искусств.

Слушатель, освоивший программу, должен:

- использовать в образовательной деятельности современные педагогические технологии и методики профессионального обучения;
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

использовать информационно – коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

Владеть:

– эффективными методами и принципами формирования и развития у обучающихся специальных умений и навыков.

Уметь:

- организовывать образовательный процесс, обеспечивающий достижение планируемых результатов;
- выбирать необходимые методы формирования и развития у обучающихся специальных умений и навыков, исходя из конкретных задач;
- разрабатывать программы учебных предметов, методические и дидактические материалы;
- выбирать учебную и учебно методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе Интернетресурсы;
- применять дистанционные образовательные технологии в обучении.

Знать:

- современные тенденции развития преподавания в области изобразительного искусства;
- актуальные методики и технологии (в том числе дистанционные образовательные технологии), обеспечивающие эффективную организацию учебного процесса.

Формы учебной работы: лекции, практические занятия, круглые столы.

Формы итогового контроля: освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме зачета при наличии всех выполненных в ходе практических занятий работ. Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Учебный план

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Рисунок, живопись, композиция: методика обучения в академической традиции»

No	Наименование частей, модулей	Всего, час.	В том числе			
п/п			лекции	практические занятия (самостоятельная работа)		
1.	Инвариантная часть					
1.1.	Модуль 1. Разработка программно – методического	8	7	1		
	обеспечения реализации ДОП.					
1.2.	Модуль 2. Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение ДОП.	16	3	13		
2	Вариативная часть. Вариант 1					
2.1.	Модуль 1. Использование информационно – компьютерных технологий в практике преподавания художественных дисциплин.	7	2	5		
	Итоговая аттестация (зачет)	1	-	1		
	Итого:	32	12	20		

Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Рисунок, живопись, композиция: методика обучения в академической традиции»

Цель: совершенствование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности преподавателей изобразительного искусства детских школ искусств и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Категория слушателей: преподаватели изобразительного искусства детских школ искусств, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование по специальности «Изобразительное искусство», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Форма обучения – очная (с отрывом от работы), с применением дистанционных образовательных технологий.

Продолжительность обучения – 32 часа.

Режим занятий: 8 часов в лень.

Форма итоговой аттестации: зачет.

No	Наименование частей, модулей,	Всего,	В том числе	
п/п	разделов, тем	час.	лекции	практические занятия (самостоятельная работа)
1.	Инвариантная часть			
1.1.	Модуль 1. Разработка программно –	8	7	1
	методического обеспечения			
	реализации ДОП.			
	Тема 1. Актуальные методики	2	2	-
	преподавания дисциплин: рисунок,			
	живопись и композиция. Их синтез в			
	учебном процессе и поиски			
	выразительности.		_	
	Тема 2. Композиционное построение	2	2	-
	натюрморта и принципы построения			
	графического произведения. Тональный			
	и цветовой варианты.		2	
	Тема 3. Знакомство с основными	2	2	-
	понятиями декоративности в живописи.			
	Тема 4. Композиционное построение	1	1	-
	натюрморта и принципы построения			
	живописного произведения. Тональный			
	и цветовой варианты.			
	Тема 5. Актуальные вопросы сквозного	1	-	1
	преподавания и современные тенденции			
	в трехуровневой системе образования.			
1.0	Круглый стол.	4.6	2	12
1.2.	Модуль 2. Организация деятельности	16	3	13
	обучающихся, направленной на			
	освоение ДОП.	2	2	
	Тема 1. Организация композиционного	2	2	-
	решения для длительной постановки.	2		2
	Тема 2. Закрепление и изучение	2	-	2
	технических приемов работы с мягким			
	материалом.	2		2
	Тема 3. Передача материальности	2	-	<u>Z</u>
	предметов.	1		1
	Тема 4. Силуэт пятна.	1	-	1
	Тема 5. Ритм темного и светлого в	1	_	1
	листе.	1		1
	Тема 6. Ритм фактур. Тема 7. Фактура как наполнение для	1	-	1
	силуэта.	1	_	1
	Тема 8. Плановость в композиции.	2	_	2
	TD 0 TD V	1	_	1
	Тема 9. Творческий натюрморт и	1	_	1

	технические приемы в материале			
	акварель.	1	1	
	Тема 10. Организация композиции в	1	1	
	творческом натюрморте.	1		1
	Тема 11. Последовательное ведение	1	-	1
	живописной постановки.			
	Тема 12. Закрепление практических	1	-	1
	умений и навыков при работе с			
	материалом.			
2	Вариативная часть. Вариант 1			
2.1.	Модуль 1. Использование	7	2	5
	информационно – компьютерных			
	технологий в практике преподавания			
	художественных дисциплин.			
	Тема 1. Рисунок творческого	2	2	-
	натюрморта на материальность			
	предметов: опыт организации			
	группового онлайн – занятия по рисунку			
	с применением дистанционных			
	образовательных технологий.			
	Тема 2. Законы композиции:	2	-	2
	использование дистанционных			
	технологий в обучении.			
	Тема 3. Творческий натюрморт и	2	_	2
	технические приемы в материале гуашь:	_ -		_
	использование инструментов			
	вебинарной площадки для организации			
	группового онлайн – занятия.			
	Тема 4. Творческий натюрморт и	1	_	1
	технические приемы в материале	1		•
	акварель: использование функционала			
	группы в Вконтакте в организации			
	группового онлайн – занятия.			
	Итоговая аттестация (зачет)	1	_	1
	Итого:	32	12	20
	MITULU.	34	14	40

Инвариантная часть

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

модуля «Разработка программно-методического обеспечения реализации ДОП» дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Рисунок, живопись, композиция:

методика обучения в академической традиции»

Введение.

Содержание модуля направлено на освоение слушателями актуальных образовательных методик и технологий дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция».

Планируемые результаты: освоение актуальных методик и технологий обучения, обеспечивающих эффективную организацию учебного процесса.

Формы и методы: лекции, круглые столы.

Перечень и содержание тем рабочей программы.

Тема 1. Актуальные методики преподавания дисциплин: рисунок, живопись и композиция. Их синтез в учебном процессе и поиски выразительности.

Вводная тема, включающая в себя анализ методических разработок дисциплины "Рисунок" и поэтапного внедрения практических заданий в учебный процесс. Применение межпредметных связей в практической деятельности. Знакомство с основными понятиями композиционного построения декоративного графического натюрморта, включающее в себя методические приемы поэтапного ведение работы от постановки натюрморта до непосредственной работы над заданием (от форэскиза до готового произведения). Структура постановки. Роль цвета, света, формы, масс и т.д. (разбираем наглядно). Важная роль в формировании композиции и образа. Требования к выполнению работы учащимися. Основой темы служат фото реальных постановок и примеры уже готовых, выполненных учебных работ из архива кафедры. Межпредметные связи и их применение в практической деятельности.

Тема 2. Композиционное построение натюрморта и принципы построения графического произведения. Тональный и цветовой варианты.

Знакомство с техниками стилизации натюрморта. Композиционное расположении в листе, роль формата в выборе композиции. Академические постановки по рисунку и методика их трансформации в декоративные (при желании). Знакомство с техниками и технологией работы мягким материалом, графитным карандашом, маркерами, темперными красками и т.п., их свойства и возможности. Знакомство и возможности использования в декоративном натюрморте орнаментальной составляющей. Роль модульной конструкции.

Тема 3. Композиционное построение натюрморта и принципы построения живописного произведения. Тональный и цветовой варианты.

Знакомство с техниками стилизации натюрморта. Композиционное расположение в листе, роль формата в выборе композиции. Академические постановками по живописи и методика их трансформации в декоративные. Знакомство с техниками и технологией работы акриловыми и темперными красками, их свойства и возможности использование акрилового грунта. Знакомство и возможности использования в декоративном натюрморте орнаментальной составляющей. Роль модульной конструкции. Знакомство с возможностями нулевой и обратной перспектив, её влияние на раскрытие творческие задумки автора.

Тема 4. Актуальные вопросы сквозного преподавания и современные тенденции в трехуровневой системе образования (круглый стол).

Обсуждение актуальных методических вопросов профильного образования в сфере ИЗО искусства. Обмен опытом по вопросам учебно-методического обеспечения занятий по изобразительному искусству. Обсуждение основных критериев и вопросов, возникающих при поступлении учащихся ДХШ и ДШИ в высшие профессиональные учебные заведения.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

модуля «Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Рисунок, живопись, композиция: методика обучения в академической традиции»

Введение.

Содержание модуля направлено на формирование практической готовности слушателей использовать методики и технологии в процессе реализации образовательной деятельности современных образовательных методик и технологий дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция».

Планируемые результаты: практическая готовность слушателей применения современных методик и технологий обучения, обеспечивающих эффективную организацию учебного процесса.

Формы и методы: лекции, практические занятия.

Перечень и содержание тем рабочей программы.

Tema 1. Организация композиционного решения для длительной постановки.

Методические рекомендации по поэтапной работе над натюрмортом. Роль композиции в учебном натюрморте. Основные приемы выполнения натюрморта. Принцип ведения рисунка «от общего к частному» и наоборот. Тональная передача объектов натюрморта. Конструктивное построение натюрморта. Объем, материальность и фактура предметов в натюрморте. Передачи пространства:

передний план (чаще край стола), средний (группа предметов) и дальний (вертикальная плоскость фона).

Тема 2. Закрепление и изучение технических приемов работы с мягким материалом.

Выразительные возможности мягких материалов, освоение технических приемов работы. Передача выразительности светотеневой проработки предметов. Методы, приемы и средства работы мягким материалом.

Тема 3. Передача материальности предметов.

Передача материальных качеств предмета его тональными и цветовыми отношениями, характером светотени, бликами и рефлексами. Основными выразительными средствами в передачи материальности предметов: линия, штрих и пятно, или светотень.

Тема 4. Силуэт пятна.

Выполнение работы с использованием композиционного средства «Силуэт пятна». Демонстрационный материал: фото постановки, варианты решения силуэтной композиции, работы учащихся ДХШ с использованием силуэтного решения на свободную тему. Выполнение форэскизов заданной постановки. Разбор работ обучающихся в процессе выполнения, рекомендации. Контроль за выполнением работы.

Тема 5. Ритм тёмного и светлого в листе

Выполнение работы заданной с использованием композиционного средства «ритм». Варианты решения ритмической композиции. Обзор работ учащихся ДХШ с использованием композиционного средства «ритм». Форэскизы заданной постановки. Разбор работ обучающихся в процессе выполнения, рекомендации. Контроль за выполнением работы.

Тема 6. Ритм фактур.

Выполнение работы с использованием композиционного средства «ритм фактур». Обзор работ учащихся ДХШ с использование композиционного средства «ритм фактур». Выполнение эскиза в технике "Граттаж". Последовательность этапов работы. Вариант итоговой работы. Разбор работ обучающихся в процессе выполнения, рекомендации. Контроль за выполнением работы.

Тема 7. Фактура как наполнение для силуэта.

Применение фактуры как материально выразительного средства. Разнообразные варианты передачи фактуры.

Тема 8. Плановость в композиции.

Выполнение работы с использованием композиционного средства «плановость». Обзор работ учащихся ДХШ на тему «Плановость» с окном. Объяснение последовательности этапов работы. Вариант итоговой работы. Выполнение форэскиза с использованием графических материалов и фактур. Разбор работ обучающихся в процессе выполнения, рекомендации. Контроль за выполнением работы.

Тема 9. Творческий натюрморт и технические приемы в материале акварель.

Теоретические основы и практические возможности выполнения натюрморта в технике акварели. Возможности акварельных техник живописи, способствующие созданию выразительного образа натюрморта. Специфика живописной техники «акварель». Метод лессировок. Метод а-ля-прима. Светотеневая и цветовая моделировка. Эскизирование. Подготовительный линейно-конструктивный рисунок без тональной проработки. Основные цветовые отношения. Проработка деталей.

Тема 10. Организация композиции в творческом натюрморте.

Поиск композиционной схемы, помогающей раскрытию темы. Нахождение композиционного центра в работе. Работа со средствами гармонизации в композиции: ритмом, пропорциями, контрастом и нюансом, масштабом, симметрией и асимметрией. Использование контраста формы или цвета, тона или фактуры для динамики и выразительности композиции натюрморта. Этапы работы над композицией.

Тема 11. Последовательное ведение живописной постановки.

Этапы последовательного ведения живописной постановки, по принципу «от общего к частному; от частного к общему». Выполнение форэскизов — поиск удачной композиции натюрморта. Композиционное размещение предметов на плоскости листа. Определение основных пропорций и конструктивное построение с предварительным уточнением расположения предметов. Нахождение отношений основных цветовых пятен. Поиск цветотоновых «растяжек». Тональное решение в живописной постановке. Передача сложной колористики натюрморта.

Тема 12. Закрепление практических умений и навыков при работе с материалом.

Выразительные возможности разнообразных материалов, технологические умения и навыки работы с различными художественными материалами (гуашь, акварель).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

модуля «Использование информационно — компьютерных технологий в практике преподавания художественных дисциплин» дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Рисунок, живопись, композиция: методика обучения в академической традиции»

Введение.

Содержание модуля направлено на формирование практической готовности слушателей использовать различные дистанционные образовательные технологии в процессе реализации образовательной деятельности.

Планируемые результаты: освоение дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих эффективную организацию учебного процесса в удаленном режиме.

Формы и методы: лекции, практические занятия.

Перечень и содержание тем рабочей программы.

Тема 1. Рисунок творческого натюрморта на материальность предметов: опыт организации группового онлайн — занятия по рисунку с применением дистанционных образовательных технологий.

Устранение противоречия между традиционными устоявшимися формами процесса обучения изобразительному искусству и новыми дистанционными образовательными технологиями. Использование мультимедийных технологий и интерактивных возможностей в обучении изобразительному искусству. Сложности и проблемы дистанционных образовательных технологий в сфере изобразительного искусства. Обзор ресурсов и сервисов для организации дистанционного обучения.

Организация длительной постановки в режиме онлайн средствами вебинарного сервиса MyOwnConference и функционала группы в Вконтакте. Техническое обеспечение процесса: использование видео и аудиоаппаратуры. Технические параметры, необходимые для осуществления качественного онлайн обучения: высокоскоростной интернет, камера и наушники, штативы для камер, софиты для освещения натюрмортов, высокая информационная компетенция преподавателей и обучающихся, наличие специалиста технической поддержки и ассистента-администратора.

Тема 2. Законы композиции: использование дистанционных технологий в обучении.

Перспективы использования дистанционных технологий в обучении композиции. Подготовительная работа и техническая компетенция педагога в дистанционной образовательной деятельности. Создание обучающего контента. Представление теоретического материала, иллюстрированного и снабженного интерактивными возможностями, демонстрирование вариантов составления

композиции с обсуждением полученных эффектов. Проблемы композиции, их закономерности, приемы средства выражения и гармонизации. Типы композиции.

Тема 3. Творческий натюрморт и технические приемы в материале гуашь: использование инструментов вебинарной площадки для организации группового онлайн – занятия.

Использование вебинарного сервиса MyOwnConference в обеспечении онлайн режима работы над рисунком натюрморта в материале «Гуашь». Использование функционала вебинарной площадки. Обучение работе с папкой «Материалы». Использование функции «Показ экрана». Работа с видео и аудио-контентом на платформе. Возможность контроля за качеством образовательного процесса. Просмотр работ в процессе выполнения и получение рекомендаций преподавателя на любом этапе выполнения. Использование платформы для наглядного объяснения материала: указки, маркеры. Вопросы цветопередачи натюрморта в цифровой среде. Администрирование урока-онлайн. Видео-постановка задачи и объяснение темы преподавателем. Работа с чатом конференции. Оперативное отслеживание проблем со связью, контроль за онлайн присутствием обучающихся на занятии, объявление регламентированных перерывов и других организационных моментов. Режиссура онлайн-занятий. Эмоции и обратная связь в дистанционном обучении. Онлайн-этика.

Тема 4. Творческий натюрморт и технические приемы в материале акварель: использование функционала группы в Вконтакте в организации группового онлайн – занятия.

Администрирование группы В Вконтакте. Функции руководителей сообщества. Возможности управления сообществом. Уровни руководителей: уровни доступа и полномочий руководителей. Настройка разделов группы. Особенности сообщества: закрытого и открытого типа. Приглашение участников в группу. Виджет - рассылка сообщений участникам сообщества. Создание беседы для обсуждения рабочих моментов. Использование кнопки «Написать сообщение». Размещение контента в группе. Структура постов к занятию. Посты с учебными мотивирующие посты, информационные материалами, посты. Создание интерактивного контента в группе. Использование функции «закрепление поста». Наполнение фотоальбомов наглядными материалами ПО теме Использование оптимального варианта обратной связи в онлайн-режиме – размещение фото этапов работ в комментариях к посту занятия. Возможность письменных и устных комментариев. Оперативная связь с обучающимися посредством настройки уведомлений. Необходимость технических специалистов и ассистентов-администраторов (тьютеров) – для осуществления качественного образовательного процесса. Высокая ценность контента группы для обучающихся.

Материалы для проведения итоговой аттестации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Рисунок, живопись, композиция: методика обучения в академической традиции»

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, а именно – выполнение практической работы.

Практическая работа выполняется как контроль полученных знаний, умений и навыков по темам разделов: «Рисунок», «Живопись», «Композиция». Содержит исполнение:

- рисунок натюрморта (кувшин с подсолнухами, плетенный сосуд, луковицы, чашка) в мягком материале на материальность предметов (формат A2);
- живописный натюрморт (чайник, рыба, доска, хлеб, стакан с чаем) в технике гуашь (формат А 2);
- живописный натюрморт (стеклянная бутыль, кувшин с веткой мимозы, плоды) в технике акварель (формат A2);
 - работы по композиции интерьера на тему «Плановость» (формат А5);
- выполнение форэскиза с использованием графических материалов и фактур (формат A5);
 - работа по композиции на тему «Силуэт» (формат А5);
 - работа с использованием композиционного средства «Ритм» (формат А5);
 - выполнение эскиза в технике «Граттаж» (формат А5);
 - работа по композиции интерьера на тему «Плановость»;
- выполнение форэскиза с использованием графических материалов и фактур (формат A5);
 - работа по композиции на тему «ритм фактур» (формат A5).

Условия реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Рисунок, живопись, композиция: методика обучения в академической традиции».

Материально-техническое обеспечение

Учебный кабинет № 411 имеет следующее основное оборудование (средства обучения):

- учебные столы; стулья; доска магнитно — маркерная; интерактивная доска; мультимедийный проектор; видеодвойка; DVD-плеер; музыкальный центр; пианино; компьютерный парк; ноутбук; Web-камера; наушники; звуковое оборудование; лицензионные компьютерные программы; динамики; Интернет; электронная почта; методическая литература; настольные лампы.

Информационно-методическое обеспечение

(список литературы (основной, дополнительный), а также другие виды учебнометодических материалов и пособий, включая ЭОР, Интернет-ресурсы, видеолекции, CD-, DVD-диски, конспекты лекций и т.д.)

- 1. Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года).
- 2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).
- 3. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
- 4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-p).
- 5. Концепция развития детских школ искусств в Российской Федерации.
- 6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. (утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761).
- 7. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 (ред. от 02.12.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
- 8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Административная и кадровая работа в образовательных учреждениях. -2013.
- 9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 2020 годы.
- 10. Закон Республики Коми «Об образовании» от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ (с изменениями).
- 11. Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 411 (ред. от 17.09.2013) «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования».
- 12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
- 13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
- 14. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств : в 2 ч. : монография : сборник материалов для детских школ искусств / Авт.-сост. А.О. Аракелова. Москва: Минкультуры России, 2012. Ч.1. 118 с.
- 15. Приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства и срокам обучения по этим программам».

- 16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 2018 годы».
- 17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
- 18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 30 марта 2011 г. N 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

Книги:

- 19. Айзенбарт Барбара. Полный курс акварели : для начинающих и студентов художественных вузов / Б. Айзенбарт. М. : Внешсигма : АСТ, 2000. 64 с. : ил. (Энциклопедия художника).
- 20. Аксенов Юрий Григорьевич. Дополнительные материалы к учебным заданиям по рисунку и живописи / Ю. Г. Аксенов. М.: [б. и.], 1961. 107 с.: ил.
- 21. Аксенов Юрий Григорьевич. Цвет и линия : практическое руководство по рисунку и живописи / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидова. 2-е изд., испр. и доп. М. : Советский художник, 1986. 255 с.
- 22. Барышников Александр Павлович. Как применять правила перспективы при рисовании с натуры / Барышников Александр Павлович. М.: Искусство, 1952. 92 с.: ил. (В помощь начинающим художникам).
- 23. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. М.:Просвещение, 1977. $208~\mathrm{c}$.
- 24. Беда Георгий Васильевич. Основы изобразительной грамоты : рисунок. живопись. композиция : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. "Черчение, рисование и труд" / Г. В. Беда. 2-е из., перераб. и доп. М. : Просвещение, 1981. 239 с. : ил. На пер. загл. сер.: Б-ка учителя ИЗО.
- 25. Вавилин В.Ф. Рисунок: учеб. Пособие. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. $104~\rm c.$
- 26. Волков Николай Николаевич. Композиция в живописи / Н. Н. Волков ; Н.-и. ин-т теории и истрории изобразит. искусств Акад. художеств СССР. М. : Искусство, 1977. 263 с. -2-я книга "Таблицы".
- 27. Все о технике: рисунок / [пер. с исп. А. И. Ильфа]. М. : Арт-Родник, 2002. 143. с. : ил.
- 28. Все о технике: живопись акварелью : Пер.с исп. М. : Арт-Родник, 1998. 144 с. : ил.
- 29. Голубева Ольга Леонидовна. Основы композиции : Учебник / Голубева Ольга Леонидовна. М. : Изобразительное искусство, 2001. 119 с. : ил.

- 30. Графическая композиция. Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств/Сост. Ратомскя Н.В. М., 2006. 17 с.
- 31. Доби Джинн (художник). Песня цвета: уроки цвета и композиции / Джин Добби; перевод с английского Евгении Дубровской. [25-е изд.]. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 159, [1] с.: цв. ил.
- 32. Евтых С.Ш. Живопись натюрморта: Методические указания к практическим занятиям. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. 18 с.
- 33. Живопись : Уроки изобразительного искусства; Кн. для учащихся. М. : Просвещение: Учеб. лит., 1995. 192 с. : ил.
- 34. Живопись. Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств/Авт. Проненко Т.М. М.: Классика-XXI, 2002. 32 с.
- 35. Изобразительное искусство : Учебник для учащихся 5-8 кл. Основы рисунка / Наталья Михайловна Сокольникова. Обнинск : Титул. 95 с. : ил.
- 36. Искусство рисунка : [сборник / Г. В. Ельшевская]. М. : Сов. художник, 1990. 365, [1] с. : ил. (Галерея искусства).
- 37. Иттен Иоханнес. Искусство цвета / Иттен Иоханнес. М. : Д. Аронов, 2000. 96. с.
- 38. Киплик Дмитрий Иосифович. Техника живописи : учебное пособие / Д.И. Киплик. 3-е изд., испр. Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2017. 590, [1] с.
- 39. Кирцер Юзеф Михайлович. Рисунок и живопись / Кирцер Юзеф Михайлович. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Высш. шк.:Академия, 1998. 271 с.
- 40. Комесанья Пабло. Рисуем акварелью : полный курс : [портреты, натюрморты, пейзажи] / Пабло Комесанья ; пер. Виктория Гривина. Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. 159 с.
- 41. Константинова Светлана Сергеевна. Техники изобразительного искусства : конспект лекций / С. С. Константинова. Ростов н/Д : Феникс, 2004. 173 с. (Серия "Сессия без депрессии").
- 42. Кузнецов Н.Г. Последовательность выполнения заданий по живописи, направленных на изучение человека с натуры // www.dpio.ru/stat/2012_3/kusnezov.docx
- 43. Левина Лия Моисеевна. О рисунке / Л. М. Левина. М. : Советский художник, 1966. 62 с. (Беседы об искусстве).
- 44. Лентовский А.М.. Технология живописных материалов / Лентовский А.М.. М.;Л. : Искусство, 1949. 218 с.
- 45. Логвиненко Галина Михайловна. Декоративная композиция: учебное пособие для вузов по специальности "Изобразительное искусство" / Г. М. Логвиненко. Москва: ВЛАДОС, 2008. 144 с., [8] л. цв. ил. с. (Изобразительное искусство).
- 46. Материалы и техники рисунка : [учеб. пособие для худож. вузов] / Акад. художеств СССР, Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина ;

- [подгот. М. С. Копейкиным и др.] ; под ред. В. А. Королева. 2-е изд. М. : Изобразит. искусство, 1984. 93, [2] с.
- 47. Месснер Евгений Иосифович. Основы композиции : учебное пособие / Е. И. Месснер. Изд. 2-е, стер. Санкт-Петербург ; Краснодар ; Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017 (макет 2018). 503 с. : нот. (Учебники для вузов. Специальная литература).
- 48. Методические указания к практическим работам по дисциплине «Рисунок» // Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/resource/667/67667/files/tula tsu 026.pdf
- 49. Никодеми Г. Б. Рисунок : Акварель и темпера : [пер. с итал.] / Г.-Б. Никодеми. М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. 110, [1] с. : ил. (Классическая библиотека художника).
- 50. Основы композиции. Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств/Авт.Сокольская А.С.–М., 2004.–10 с.
- 51. Паррамон Хосе М.. Как писать акварелью: История акварельной живописи, материалы и приспособления, технические приемы, первые упражнения и практическая работа / Паррамон Хосе М., Фрескет Гильермо. М.: Арт-Родник, 2001. 110 с.: ил. (Путь к мастерству).
- 52. Паррамон Хосе М.. Как рисовать : Исторический очерк, материалы и принадлежности, технические приемы, теория рисунка, практические упражнения / Паррамон Хосе М.. М. : Арт-Родник, 2001. 110 с. : ил. (Путь к мастерству).
- 53. Пенова Валентина Петровна. Рисуем натюрморт : [техники и приемы наглядно и просто, практические рекомендации, пошаговое руководство] / В. П. Пенова. Белгород ; Харьков : Клуб семейного досуга, 2012. 94 с. : ил. (Школа рисования от А до Я).
- 54. Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств /Авт. Анциферов В.Г., Кисляковская Т.Н., Аплеснина О.И. М.: Классика-XXI, 2003. 96 с.
- 55. Программа-конспект по учебной дисциплине «Композиция»/Сост. Афанасьева $E.A.-M.,\,2003.-13$ с.
- 56. Проблемы композиции : Учеб. пособие. М. : Изобразительное искусство, 2000. 290 с.
- 57. Прокофьев Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов: учеб. пособие для студентов вузов. М.: ВЛАДОС, 2013. 158 с.
- 58. Ратиева Ольга Викторовна. Обучение техникам живописи : теория и методика преподавания в художественной школе : учебное пособие[12+ : для студентов бакалавриата и магистратуры направления "Педагогическое образование", для студентов ХГФ педагогических вузов в период прохождения практики] / О. В. Ратиева, В. И. Денисенко. Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2014. 158, [1], XXXII с. ил., цв. ил., портр. (Учебники для вузов. Специальная литература).

- 59. Ревякин Петр Петрович. Техника акварельной живописи : [учебное пособие для вузов] / П. П. Ревякин. Стереотип. изд. Москва : Архитектура-С, 2015. 245, [2] с. : ил., цв. ил., репр.
- 60. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия: [для худож.-граф. фак.] / сост. Н. Н. Ростовцев [и др.]. М.: Просвещение, 1989. 204, [3] с. (Учебное пособие для педагогических институтов).
- 61. Рисунок. Живопись. Станковая композиция. Основы графического дизайна. Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств/Авт. Анциферов В.Г., Кисляковская Т.Н., Аплеснина О.И. М.: Классика-XXI, 2003. 96 с.
- 62. Рисунок углем : шаг за шагом: [перевод с английского] / [отв. ред.: Т. Зоммер]. Москва : АСТ : Астрель, 2006. 32 с. : ил. (Уроки для начинающих).
- 63. Ростовцев Николай Николаевич. История методов обучения рисованию : зарубежная школа рисования : [учебное пособие для педагогических институтов по специальности N 2109 "Черчение, рисование и труд"] / Н. Н. Ростовцев. М. : Просвещение, 1981. 191 с. : ил.
- 64. Ростовцев Николай Николаевич. История методов обучения рисованию: русская и советская школа рисования: [учебное пособие для педагогических институтов по специальности N 2109 "Черчение, рисование и труд"] / Н. Н. Ростовцев. М.: Просвещение, 1982. 240 с.
- 65. Ростовцев Николай Николаевич. Развитие творческих способностей на занятиях рисования : [учеб. пособие для худож.-граф. фак. пед. ин-тов] / Н. Н. Ростовцев, А. Е. Терентьев. М. : Просвещение, 1987. 176 с.
- 66. Сегодкина, Т. Работа мягкими материалами на уроках рисунка / Т. Сегодкина // Юный художник. -2004. -№ 9. С. 42-43. (Практические советы). Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1989. -255, [1] с.
- 67. Сендерс Майкл. Рисуем гуашью / Майкл Сендерс. Москва : Кристина-Новый век, 2008. 48 с. : ил. (Уроки живописи. Шаг за шагом ; 16).
- 68. Стародуб Константин Иванович. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учебное пособие / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. 190, [8] с. : ил. (Высшее образование).
- 69. Стор Ирина Николаевна. Основы живописного изображения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям: 281300 "Худож. проектирование костюма", 281500 "Художеств. проектирование текстил. изделий", 281600 "Худож. проектирование изделий из кожи", 281700 "Худож. проетирование ювелир. изделий" / И. Н. Стор; Моск. гос. текстил. ун-т им. А. Н. Косыгина. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина: Группа "Совьяж Бево", 2004. 248 с.
- 70. Тон, оттенки, контраст / под ред. Рейчел Вулф ; [пер. с анг. М. А. Бабук]. Минск : Попурри, 2016. 143 с. (Гениальные штрихи).

- 71. Триггс Тил. Школа искусств: 40 уроков для юных художников и дизайнеров / Тил Триггс; иллюстрации Дэниела Фроста; [пер. с англ. Ирины Фурман]. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 90, [5] с.
- 72. Унковский Андрей Алексеевич. Живопись. Вопросы колорита: учеб. пособие для худож.-граф. фак. пед. ин-тов / А. А. Унковский. М.: Просвещение, 1980. 127 с.: 8 л. ил.
- 73. Чиварди Джованни. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция / Джованни Чиварди; [Пер. Олега Семенова]. М.: ЭКСМО-пресс, 2002. 64 с.: ил. (Классическая библиотека художника).
- 74. Чиварди Джованни. Техника рисунка : Инструменты, материалы, методы: Практич. советы / Джованни Чиварди ; [Пер. с ит. яз. Лалы Агаевой]. М. : ЭКСМОпресс, 2002. 64 с. : ил. (Классическая библиотека художника).
- 75. Шматова О. Самоучитель по рисованию гуашью // Электр. доступ: http://en.bookfi.net/book/590944
- 76. Шорохов Евгений Васильевич. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е. В. Шорохов. Изд. 2-е, доп. и перераб. Москва : Просвещение, 1977. 112 с. : ил. (Пособие для учителей).
- 77. Яблонский Валентин Акимович. Преподавание предметов "Рисунок" и "Основы композиции" / В. А. Яблонский. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Высш. шк., 1989. 77, [1] с. : ил.

Статьи:

- 78. Алексеева С. О. О проблеме преемственности в обучении академическому рисунку // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. С. 135-137. Электр. доступ: https://cyberleninka.ru/article/n/o-probleme-preemstvennosti-v-obuchenii-akademicheskomu-risunku/viewer
- 79. Афанасьева О. В. Использование ИКТ в образовательном процессе. Электрон. Доступ: https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/ispolzovanie-ikt-v-obrazovatelnom-protsesse-1
- 80. Бадян Вера Евгеньевна. Методическая система развивающего обучения основам композиции учащихся детских художественных школ // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2010. Том 16. С. 34-37. Электр. доступ: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskaya-sistema-razvivayuschego-obucheniya-osnovam-kompozitsii-uchaschihsya-detskih-hudozhestvennyh-shkol/viewer
- 81. Валикжанина Светлана Владимировна, Ноздрачева Мария Викторовна Формирование знаний по основам цветоведения у учащихся детской школы искусств // Проблемы современного педагогического образования. 2018. С. 24-27. Электр. доступ: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-znaniy-po-osnovam-tsvetovedeniya-u-uchaschihsya-detskoy-shkoly-iskusstv/viewer
- 82. Денисенко Виктор Иванович, Трандасир Ульяна Николаевна. Формирование готовности художника-педагога к использованию интерактивных технологий в обучении детей основам композиции // Теория и практика общественного развития.

- 2012. № 6. Электрон. доступ: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-gotovnosti-hudozhnika-pedagoga-k-ispolzovaniyu-interaktivnyh-tehnologiy-v-obuchenii-detey-osnovam-kompozitsii/viewer
- 83. Журикова Т.Л. Обучение живописи учащихся в художественной школе // Инновации и инвестиции. 2014. № 4. С. 152-154. Электр. доступ: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskogo-potentsiala-uchaschihsya-hudozhestvennoy-shkoly-sredstvami-informatsionnyh-tehnologiy/viewer
- 84. Канунникова Татьяна Александровна. Композиционный поиск с использованием различных художественных материалов как метод развития художественно-образного мышления подростков // Преподаватель XXI век. − 2015. − № 4. − С. 153-163. − Электрон. доступ: https://cyberleninka.ru/article/n/kompozitsionnyy-poisk-s-ispolzovaniem-razlichnyh-hudozhestvennyh-materialov-kak-metod-razvitiya-hudozhestvenno-obraznogo-myshleniya/viewer
- 85. Компьютерные технологии. // Искусство в школе. 2014. № 3, с. 59-61.
- 86. Куштынова Е. А. Поэтапное выполнение учащимися тонального рисунка натюрморта // Концепт. 2015. Спецвыпуск № 20. С. 1-8. Электр. доступ: https://cyberleninka.ru/article/n/poetapnoe-vypolnenie-uchaschimisya-tonalnogo-risunka-natyurmorta/viewer
- 87. Пашкова Е. Е. Дисциплина "рисунок" как фактор формирования пространственного мышления учащихся младших классов детской художественной школы // Педагогическое искусство. 2019. С. 53-56. Электрон. доступ: https://cyberleninka.ru/article/n/distsiplina-risunok-kak-faktor-formirovaniya-prostranstvennogo-myshleniya-uchaschihsya-mladshih-klassov-detskoy-hudozhestvennoy/viewer
- 88. Чепкасова О.А. Использование информационных компьютерных технологий (ИКТ) на уроках образовательной области "Искусство"// Электрон. доступ: https://urok.1sept.ru/articles/419663

Электронные носители:

- 89. Акварель : образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей. Москва : Кордис&Медиа, 2003. 1 о=эл. опт. диск (CD-DV). (Русский музей детям : серия видеофильмов) (Из коллекции Русского музея).
- 90. Рисунок : образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей. Рисунок. Москва : Кордис&Медиа. 1 о=эл. опт. диск (CD-DV).