

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»**

Кафедра культурологии

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

***«Традиции и инновации в преподавании основных
художественных дисциплин
(рисунок, живопись, композиция) в современных условиях»***

Нальчик, 2014

Содержание

1. Цель реализации программы.....	3
2. Требования к результатам обучения.....	3
3. Содержание программы.....	5
4. Материально-технические условия реализации программы.....	8
5. Учебно-методическое обеспечение программы.....	9
6. Оценка качества освоения программы	10

1. Цель реализации программы повышения квалификации

Целью реализации образовательной программы: расширить систему теоретических знаний и прикладных умений, повысить уровень профессиональной компетентности специалиста-слушателя в соответствии с потребностями учреждения и личными целями профессиональной карьеры.

2. Требования к результатам обучения

Повышение квалификации педагогических работников и специалистов предпрофессионального образования детей, среднего и высшего звена профессионального образования осуществляется не реже одного раза в три года. В результате освоения программы **слушатель** должен приобрести следующие знания, умения и навыки, необходимые для качественного усвоения компетенций:

слушатель должен **знать**:

- основные особенности учебного процесса и уметь организовать его;
- специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня;
- различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой дисциплины.

слушатель должен **уметь**:

- использовать в своей профессиональной деятельности конкретные педагогические и художественные методики и технологии.
- ориентироваться в основной методической литературе по всем разделам курса и уметь ею пользоваться в соответствии с поставленными задачами учебного процесса.

- выполнять методические работы, осуществлять контрольные мероприятия, направленные на оценку результатов художественно-педагогического процесса

слушатель должен **владеть**:

- различными способами подачи учебного материала;
- навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.
- современными информационными технологиями, используемыми в учебном процессе

3. Содержание и организация образовательного процесса

Учебный план

программы повышения квалификации

«Традиции и инновации в преподавании основных художественных дисциплин (рисунок, живопись, композиция) в современных условиях»

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов	В том числе	
			Лекции	Практические
1	Мастер-классы	15	-	15
2	Лекции	19	19	-
3	Круглый стол	3	-	3
4	Открытые уроки	3	-	3
5	Самостоятельная работа	32	-	-
	Итоговая аттестация		Реферат	

Учебно-тематический план программы повышения квалификации

«Традиции и инновации в преподавании основных художественных дисциплин (рисунок, живопись, композиция) в современных условиях»

(72 часа)

№ п/п	Разделы и темы	Кол-во часов		
		Практ.	Лекция	Самос.
1.	Лекция: «Раннее художественно-эстетическое развитие детей»		2	
2.	Лекция: «Учебный рисунок»		2	
3.	Лекция: "Декоративно-прикладное искусство в жизни человека"		1	
4.	Мастер-класс: «Инновационные технологии в сфере художественного образования (компьютерная графика»	3		
5.	Мастер-класс: «Инновационные технологии в сфере художественного образования (экранные искусства, мультимедиа технологии)	3		
6.	Лекция: «Особенности работы мягкими графическими материалами: уголь, соус, сангина, сепия и т.д.»		2	
7.	Лекция: «Краеведческие аспекты в работе педагогов по декоративно-прикладному творчеству. Работа с местным материалом»		2	
8.	Лекция: «Сознательное и бессознательное в творческом процессе художника»		2	
9.	Лекция: «Особенности преподавания истории изобразительного искусства в ДХШ Северокавказского региона».		2	
10.	Мастер-класс: «Основные элементы композиционной	3		

	системы в процессе преподавания изобразительных дисциплин на материале работ учащихся ДХШ			
11.	Мастер-класс: «Живопись. К вопросу о преподавании станковой живописи в ДХШ»	3		
12.	Мастер-класс: «Композиция»	3		
13.	Мастер-класс: «Освоение материала преподавателями ДХШ и ДШИ на курсах повышения квалификации»	3		
14.	Круглый стол: «Наивное искусство. Сербия. Близость восприятия и отображения окружающего мира и фантазий детьми младшего возраста и художниками-примитивистами. Возрастные границы – сложности перехода»	3		
	Итого	21	16	36

Примерные программы проведения курсов (аннотации к темам)

«Компьютерная графика»

Цель дисциплины: повышение уровня профессиональной компетентности у слушателей в области компьютерной графики.

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике;

- готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

знать:

- основные виды компьютерной графики и современные программные средства работы с изображениями;
- тенденции развития компьютерной графики;
- способы визуализации информации;
- области применения трехмерной графики;
- устройство интерфейса современных графических редакторов;
- основные приемы обработки растровых и векторных изображений;
- основные принципы и понятия трехмерной графики.

уметь:

- создавать и редактировать растровые изображения;
- создавать анимированные графические изображения;
- создавать трехмерные сцены;
- осуществлять предпечатную подготовку графических документов;
- оптимизировать изображения для размещения в сети Интернет;

владеть:

- способами использования современного программного обеспечения для обработки различных видов графической информации;
- способами и средствами создания, хранения, передачи и обработки графической информации.

«История изобразительного искусства»

Цель дисциплины – повышение уровня профессиональной компетентности у слушателей в области истории изобразительного искусства.

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна; готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

знать: историю развития отечественного и зарубежного искусства; теорию видов, жанров и стилей в искусстве.

уметь: определять автора конкретного произведения (архитектурного, художественного и т.д.).

владеть: способами ознакомления с достижениями мирового искусства.

«Рисунок»

Цель дисциплины – повышение уровня профессиональной компетентности у слушателей в области художественной графики.

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне; готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

знать: процесс формирования художественного образа; ступени процесса рисования разных живых и неживых объектов.

уметь: рисовать окружающую действительность (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению).

владеть: навыками работы рисовальными материалами (карандаш, уголь, соус, сепия, сангина).

«Живопись»

Цель дисциплины – повышение уровня профессиональной компетентности у слушателей в области живописи.

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна; владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике; владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне; готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

знать: историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы; технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.

уметь: писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности акварельными, масляными и другими красками.

владеть: навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера).

«Основы декоративно-прикладного искусства»

Цель дисциплины – повышение уровня профессиональной компетентности у слушателей в области декоративно-прикладного искусства и навыков художественной обработки материалов.

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна; владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике; готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне; готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

знать: виды декоративно-прикладного искусства, художественные традиции; технологии художественной обработки материалов (бумага, ткань, древесина, глина, металл); основы проектирования и выполнения изделия декоративно-прикладного искусства; закономерности связей предметов декоративно-прикладного искусства со средой; художественные ремесла и основные центры изготовления изделий народного декоративно-прикладного искусства.

уметь: проектировать и выполнять изделия декоративно-прикладного

искусства в разных материалах; применять закономерности и приемы декоративной композиции при выполнении учебных и творческих работ; использовать традиции декоративно-прикладного искусства и художественный опыт народных мастеров при выполнении работ на практикуме в мастерских; использовать современные материалы и технологии их обработки при создании объектов декоративно-прикладного искусства.

владеть: инструментами и оборудованием, применяемыми при изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства; ручными и механическими способами художественной обработки материалов; профессиональными навыками создания изделия для экспозиции (выставки, презентации) в интерьерной и экстерьерной среде; приемами передачи художественного опыта в образовательном учреждении.

«Композиция»

Цели – повышение уровня профессиональной компетентности в создании произведения искусства.

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике; владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне; готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

знать: последовательность работы над композицией; теорию перспективы (линейной, воздушной); разновидности композиции; закономерности построения изображения.

уметь: выразить идею эскиза к станковому графическому произведению посредством применения законов, правил, приемов и средств композиции.

владеть: навыками грамотного графического изображения сюжетных сцен в станковых произведениях и книжной иллюстрации; культурой грамотного оформления живописных работ и экспонирования их на выставке-просмотре.

4. Материально-технические условия реализации программы

Северо-Кавказский государственный институт искусств обеспечивает необходимые условия для реализации программы повышения квалификации «Традиции и инновации в преподавании основных художественных

дисциплин (рисунок, живопись, композиция) в современных условиях»

Работа слушателей курсов повышения квалификации сопровождается методическим обеспечением, доступом к библиотечным и видео фондам СКГИИ. Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практической и научно-исследовательской работы, включает в себя большой концертный зал на 350 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; необходимую аппаратуру для просмотра видеоматериалов; учебные аудитории оборудованные для художественно-творческих занятий (аудитории академического рисунка, академической живописи, скульптуры и пластического моделирования, специализированные кабинеты по видам декоративно-прикладного искусства, производственные мастерские, лаборатории черчения, специализированный кабинет истории искусства).

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Большой Зал	Мастер-классы	Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска
Компьютерный класс	Лекции	Компьютеры
Конференц.зал	Круглый стол, лекции	Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска
Библиотека	Лекции, самостоятельная работа	Компьютеры, книжный, аудио, видео фонды
Аудитории	Лекции, Открытые уроки	

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Повышение квалификации в СКГИИ осуществляется в активной и пассивной формах. В качестве методов и средств организации и реализации образовательного процесса повышения квалификации, направленных на теоретическую и практическую подготовку используются:

- лекция;
- консультация;
- практические занятия;
- открытый урок;
- мастер-классы преподавателей и приглашённых специалистов.

Реализация программы КПК в СКГИИ обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися художественно-творческой и/или научной деятельностью.

По каждому разделу дисциплины (мастер-класс, лекция) программы используются средства, необходимые для учебного процесса: печатные раздаточные материалы по темам лекционного материала, предлагаются списки литературы, необходимые для реализации выдвигаемых предложений (Приложение 1), видеозаписи, сопровождающие лекционный материал.

6. Оценка качества освоения программы

Повышение квалификации осуществляется с частичным отрывом от производства. Формами проведения курсов могут быть как групповые в виде лекций, научно-практических конференций, мастер-классов, так и индивидуальные методические консультации. Оценка качества освоения программы проводится аттестационной комиссией в виде реферата, подготовленного в процессе проведения курсов повышения квалификации.

По окончании курса и получения аттестационной оценки слушатель получает (удостоверение).

Примерные темы рефератов:

1. Работа над композицией и развитие творческой активности школьников.
2. Дизайн. Методические рекомендации преподавания дизайна в ДХШ.
3. Применение современных информационных технических средств в обучении и повышении качества образования в ДХШ и ДШИ.
4. Методика преподавания композиции в ДХШ и ДШИ.
5. Дифференцированный подход к работе над домашними заданиями в ДХШ.
6. Гобелен. Методика преподавания гобелена.
7. Декоративный натюрморт.
8. Оборудование кабинета скульптуры. Предметно - развивающая среда.
9. Восприятие и анализ произведения искусства.
10. Методика ведения натюрморта в акварельной живописи.
11. Методика преподавания филигрании на занятиях по выбору в ДШИ.
12. Декоративно - прикладная деятельность в ДШИ. Украинская вытынанка.
13. Художники Приднестровья.
14. Оригами - вид прикладного искусства.
15. Роль истории искусства в эстетическом воспитании и восприятии многообразия художественной культуры.
16. Роль упражнений в развитии пространственных представлений учащихся.
17. Графика. Методика преподавания дисциплины «Графика» в ДХШ.
18. Стилизация в декоративной композиции. Орнамент.
19. Развитие творческих способностей учащихся детских художественных школ.
20. Методическая последовательность в работе над набросками и зарисовками птиц и животных.

21. Педагогическое рисование. Задачи и особенности педагогического рисования.
22. Пейзаж на уроках станковой композиции в ДХШ и ДШИ.
23. Преподавание станковой композиции в технике графики.
24. Декоративная стилизация натюрморта.
25. Методика преподавания занятий по дисциплине «Скульптура» в ДХШ.
26. Декоративно - прикладная композиция: Витраж.
27. Батик - один из видов декоративно - прикладного искусства.
28. Орнаментальная композиция.
29. Цветоведение - как основа художественной деятельности.
30. Акварельная живопись. Методические рекомендации.
31. Пленэрные работы в ДХШ и ДШИ.
32. Рисунок головы человека. Последовательность работы над рисунком.
33. История искусств в ДХШ, ДШИ. Методические рекомендации.

Материал ООП подготовлен при участии профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО Северо-Кавказский государственный институт искусств и согласован с ректоратом СКГИИ.

Составитель: ст.преподаватель кафедры культурологии Марченко О.А.

Эксперт: доцент кафедры культурологии М.О.Шаваева

Одобрена на заседании кафедры культурологии Протокол №1 от 28.08.2014 г.

Согласовано:

Проректор по Учебной работе Ашхотов Б.Г.

Программа одобрена на заседании ученого совета СКГИИ

Протокол №1 от 28.08.2014 г.

**Литература, рекомендуемая слушателям КПК
для преподавателей ДХШ и ДШИ**

1. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М, 1980.
2. Якобсон П. Я. Психология художественного творчества. - М., 1971.
3. Кашекова И.Э. Язык пластических искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура. - М.: Просвещение, 2003
4. Беда Г.В. Живопись, - М: Академия художеств, 1986.
5. Богоявленская Д.Б. Психология творчества. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2001.
6. Михайлов СМ. История дизайна: Учеб. для вузов: В 2 т. М.: Союз дизайнеров России, 2003.
7. Соловьева А.В. Рисунок, живопись, скульптура: Методич. пособие. - М., 2005.
8. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. М.: Академический Проект, 2003.
9. Арнхеймер Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Искусство, 1994.
10. Сухаревская Е. Ю. Технология интегрированного урока Изд-во Учитель, 2003.
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
12. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984.
13. Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании. Под. редак. Кабаевой Е.П.М; Просвещение 2009.
14. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие. М., 2005.
15. Никанорова Н.П. Наглядные пособия и оборудование для занятий изобразительным искусством.- М.; Просвещение, 1975.
16. Шпикалова Т.Я. Декоративное искусство школьников и художественные промыслы. - М.; Просвещение, 1973.
17. Декоративно - прикладное искусство Молдавии. Кишинёв; Штиинца, 1980.
18. Яшухин А.П. «Живопись».М.; Просвещение, 1985.
19. Пучков А.С., Триселев А.Б. Методика работы над натюрмортом. М.; Просвещение, 1982.
20. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Художник в каждом ребёнке: Цели и методы художественного образования. М.; Просвещение, 2008.
21. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. Академический проект. Гаудеамус. 2006.
22. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: 3-е изд. - М.: Просвещение, 1991.
23. Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н. А. Ветлугиной. - М., 1972.
24. Игнатъев Е. И. Психология изобразительной деятельности детей: 2-е изд. -

- М., 1961.
25. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. - М., 1981.
 26. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисования. - М.: Просвещение, 1981.
 27. Дети и изобразительное искусство/Под ред. Б. П. Юсова. - М., 1982.
 28. Личностные достижения учащихся как результат деятельности учителя изобразительного искусства: Сборник текстов /Сост. И.Л. Морозкина, В.М.
 29. Дрофа.- Оренбург: Изд-во ООИПКРО, 2000.
 30. Чадина Т. А. Чем и как работают художники. - Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2005.
 31. Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время. Арт-родник 2005.
 32. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. М., 1977
 33. Алексеева В.В. Что такое искусство? Вып.1,2 М., 1973, 1979
 34. Алехин А.Д. Когда начинается художник. М., 1993
 35. Павлова М. Б. Питт Дж., М.И. Гуревич, И.А.Сасов. Метод проектов в технологичном образовании школьников: Пособие для учителя. Под редакцией И.А. Сасовой. М.: Вента-Граф,2003.
 36. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек. Цвет. Пространство. М.; Стройизд. 1973.
 37. Клименко В.В. Психологические тесты таланта. Харьков.1996.
 38. Трофимова Т.И., Тарабарина Т.И. И учёба, и игра: Изобразительное искусство. Популярное пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: «Академия развития», 1997.
 39. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практическое пособие.- М.; Высшая школа, 1992.
 40. Борисов В.П. Как оформить выставку в городе.- М.; Просвещение, 1976.
 41. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей.- Владос,2004.
 42. Волкодуб И. Т. Основы художественного конструирования: Учебник для худож. Учебных заведений. К., Выща шк. 1988.
 43. Всеобщая история искусств. М.; Просвещение, 1972.