Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

Рабочая программа

учебной дисциплины

МДК.02.02

Методика преподавания рисунка, живописи и композиции

специальность

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Квалификация выпускника - Дизайнер, преподаватель

Форма обучения – очная

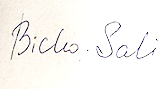
Нальчик, 2022

Рабочая программа «Методика преподавания рисунка, живописи и композиции» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

Разработчик: преподаватель ККИ СКГИИ Бичоева С.А.

Эксперт: преподаватель ККИ СКГИИ Куликова А.В.

Рабочая программа «Методика преподавания рисунка, живописи и композиции» рекомендована на заседании

ПЦК «Дизайн»

Протокол № ______1______от_ «29» августа 2022 г.

Председатель ПЦК «Дизайн» Прокудина Н.П.

Содержание

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «Методика преподавания рисунка, живописи и композиции» 4

II.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 18

IV.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 19

I.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

«Методика преподавания рисунка, живописи и композиции»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению подготовки специальности

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

ПМ.02 Педагогическая деятельность

Обращаясь к художественному обучению, основанному на синтезе выразительных возможностей различных видов искусства, художественное образование способствует развитию навыков формирования синтетических художественных образов, необходимых в восприятии целостной картины мира. В свою очередь, художественное образование способствует не только развитию навыков художественного восприятия и образного конструирования мира, но и выявлению культуротворческого потенциала учащихся, необходимого в связи с решением проблемы самоидентификации личности в условиях постоянно изменяющейся, динамичной современной культуры.

Курс «Методика преподавания рисунка, живописи и композиции в детской художественной школе» позволит педагогам, достичь более высокого уровня квалификации для выполнения нового вида профессиональной деятельности или комплексного обновления профессиональных компетенций в рамках того же вида профессиональной деятельности.

Девиз Академии художеств начертанный на ее фасаде «Рисунок, живопись, композиция, воспитание», - остается главным на многие годы.

находящихся в художественной профессиональной деятельности, получить новые знания, приобрести навык выявления и актуализации творческого потенциала своей личности и личности учащегося. Девиз Академии художеств начертанный на ее фасаде «Рисунок, живопись, композиция, воспитание», - остается главным на многие годы.

Цели и задачи дисциплины

Курс «Методика преподавания рисунка, живописи и композиции имеет цель научить:

* создавать на высоком художественном уровне произведения в области профессиональной деятельности; разрабатывать творческую идею, основанную на концептуальном подходе к решению задач.
* сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для работы преподавателя современной школы.
* выполнять живописные этюды, наброски и зарисовки, создавать художественные образы; создавать самостоятельные композиционные решения.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

иметь практический опыт:

планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся;

уметь:

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;

знать:

основы педагогики;

основы теории воспитания и образования;

психолого-педагогические аспекты творческого процесса;

традиции художественного образования в России;

методы планирования и проведения учебной работы в детских школах искусств, детских художественных школах, других организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия.

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания.

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

II.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема № 1. Современные авторские методики преподавания в ДХШ.

Как всякое жизнеспособное явление, художественная педагогика живо реагирует на изменения в социально-культурной жизни общества, обогащается новыми приемами и методами, которые требуют систематизации и обобщения. Именно поэтому в настоящее время необходимо исследовать накопленный опыт в этой области, выявить возможные направления развития, теоретически обосновать логику происходящих процессов в прошлом и настоящем.

Необходимо выявлять современные направления педагогической деятельности в системе начального академического художественного образования в процессе преподавания базовых специальных дисциплин: «Рисунок», «Живопись», «Композиция»; обобщать практики учебного процесса и выявлять тот положительный опыт, который может быть использован для эффективной педагогической деятельности в учреждениях данной направленности в современных условиях;

Разрабатывать и теоретически обосновывать экспериментальный комплекс творческих заданий на основе принципа взаимодействия традиционных и современных методов обучения базовым специальным дисциплинам на начальной ступени академического художественного образования;

Разрабатывать методические рекомендации для педагогов-практиков к процессу обучения рисунку, живописи и композиции в художественной школе.

Тема № 2. Академический рисунок в ДХШ: от натюрморта к рисунку человека

Академический рисунок является основополагающей дисциплиной в системе художественного образования. Рисунок - основа всех видов изобразительного искусства. Знание академического рисунка необходимо каждому профессиональному художнику, независимо от того, какого направления в искусстве он придерживается. Для успешного выполнения любой художественной задачи, учащийся должен хорошо владеть искусством рисования, и это одно из важных профессиональных качеств будущих художников. В связи с этим подготовке по рисунку всегда уделяется основное внимание.

Основные принципы программы: Программа по рисунку опирается не только на опыт предыдущих десятилетий, но и на опыт русской реалистической школы в области методики обучения рисунку. Здесь четко соблюдаются принципы наглядности, последовательности, посильности и доступности обучения. Так, в рисунке, начиная с момента композиционного размещения изображения на листе бумаги и до окончательного завершения его, учащиеся с помощью педагога усваивают правила графического изображения и законы построения формы, перспективного построения, распределения света на предметах. Учащиеся получают некоторые сведения о пластической анатомии человека, животных, учатся изображать фигуру и портрет человека. При этом учащиеся приобретают навыки последовательного ведения рисунка по принципу: от общего к частному и от частного - к общему, а также осваивают технические приемы рисунка - от самых простых до более сложных.

Тема № 3. Наброски и зарисовки

Обучение академическому рисованию обязательно включает в себя и занятия набросками. Слово "набросок" говорит само за себя и означает "набросать", т.е. за короткий промежуток времени передать основную характеристику изображаемого объекта. В учебном процессе наброски необходимы как вспомогательный материал и, в то же время, как упражнения, позволяющие пополнить знания и развить навыки, полученные в процессе обучения. Повышение эффективности профессионально-художественной подготовки учителей связано с активным использованием в обучении изобразительному искусству набросков и зарисовок, которые развивают художественное восприятие действительности, способствуют формированию художественного образа, освоению художественно-выразительных средств языка изобразительного искусства.

Минимальное количество времени приучает рисующего работать быстро: акцентировать внимание в процессе восприятия на самом главном, таких особенностях натуры, которые наиболее характеризуют то или иное ее состояние, способствуют созданию лаконичного рисунка. То есть при выполнении быстрых рисунков формируется острота восприятия, избирательность, целостность видения объекта. Вместе с тем, работа над выполнением набросков и зарисовок дает возможность частой смены впечатлений, вариантов изобразительного решения образа. Рисующий также имеет большие возможности разнообразить материалы, технику, способы.

Тема № 4. Натюрморт в живописи

Изучение дисциплины «живопись» является основной частью подготовки учащегося, которая во многом определяет уровень изучения средств и овладения системой построения формы. Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из ведущих предметов в учебном процессе в детской художественной школе.

Основным принципом программы: является изучение натуры,

неразрывность владения цветом и формой. В обучении проводится принцип последовательности, постепенного усложнения учебных задач от знакомства с основами цветоведения и техническими приемами акварели и гуаши в живописи.

Начальный курс программы составляют основы живописной грамоты, учащиеся знакомятся с определенным набором технических приемов в работе акварелью. Пространственные связи изучаются вначале на постановке из двух и трех объемных предметов. Постепенно учебные постановки усложняются, предлагаются различные условия освещения, перед учащимися ставятся более сложные колористические задачи. Изображение предметов, драпировок и фигуры человека средствами живописи требует достаточной подготовленности, поэтому в данной программе эти темы идут соответственно после подобных заданий по рисунку. Основная цель учебного предмета «живопись» - развитие у учащихся способностей видеть и изображать форму во всем многообразии цветовых отношений, овладение начальными умениями, навыками, способами художественной грамоты.

Тема № 5. Станковая композиция

Предмет «композиция» ведущая дисциплина в детской художественной школе. Она помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление. Прививает умение видеть и понимать жизненные явления, помогает выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей учащихся. Работа над композицией развивает творческие способности, приучает к самостоятельности, дает возможность передать свое восприятие мира.

Курс станковой композиции является на сегодняшний день одним из актуальных в художественной школе. В его задачу входит знакомство учащихся с ролью творческого сочинительства в жизни художника. Предмет необходим для профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей

профессии.

Основные принципы программы: предлагаемая программа

основывается на единстве задач обучения и эстетического развития учащихся. Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа.

Композиция в данной программе понимается широко: не только как выполнение сюжетно - тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации определенного замысла. В течение всех лет обучения учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер.

Основная цель учебного предмета «станковая композиция»: дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный, сознательный подход к творчеству. Освоение определенного объема знаний, умений и навыков, которые позволят учащимся четко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией.

Тема № 6. Декоративная композиция

В учебно-воспитательной работе с детьми ДХШ наряду с изучением изобразительной грамоты по рисунку, живописи, композиции и скульптуре все большее значение приобретают занятия по прикладной композиции и работа в материале. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся и их эстетическому воспитанию.

Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность произведений народного декоративно-прикладного искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время. Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот живой родник современной художественной культуры. Предмет необходим для профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей профессии.

Основные принципы программы: По средством данной программы учащиеся научатся ценить произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному искусству. На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах.

Основные дидактические принципы программы: доступность и

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.

Основная цель учебного предмета «декоративная композиция»: Развить понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-прикладного искусства. Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные. Приобретение учащимися умение видеть прекрасное, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения.

Тема № 7. Методы развития творческих способностей

Настоящее время, когда получили развитие современные технологии, общество, как никогда нуждается в творческих, смелых, инициативных личностях. Этот прогресс будет зависеть от количества и качества творчески развитых умов, от их способности повысить интеллектуальный потенциал учащихся.

Детская художественная школа играет большую роль в формировании творческих способностей. Воздействуя на личность, ДХШ обогащает эмоциональный и практический опыт, развивает психику, формирует

интеллект, способствует воспитанию эстетических потребностей, ведет к накоплению профессиональных навыков и умений, развитию природных задатков детей.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.

Вид учебной работы	***Объем часов***
Максимальная учебная нагрузка (всего)	**154**
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	**107**
Обязательная аудиторная нагрузка из вариативной части	**39**
Самостоятельная работа обучающегося (всего),	**47**
в том числе из вариативной части	**19**
Итоговая аттестация в форме зачета-6 семестр	

Учебно-тематический план

	Раздел	Кол- во часов макс.	Сам.р.
1	Современные авторские методики преподавания в ДХШ	25	4
	1.1- методика развития практических навыков живописной грамоты: а-ля прима и академическая живопись;		
	1.2-психолого-педагогические приемы развития творческих способностей;		

	1.3. - живопись в композиции - психология цвета		
2	2. Академический рисунок в ДХШ: от натюрморта к рисунку человека	25	5
	2.1. Методика преподавания академического рисунка в ДХШ		
	2.2. Педагогическая практика студентов.		
3	3. Наброски и зарисовки	25	6
	3.1. Роль набросков и зарисовок в системе академического образования.		
	3.2. Педагоческая практика студентов		
4	4. Натюрморт в живописи	25	8
	4.1. методика преподавания живописи в ДХШ.		
	4.2. Практикум студентов. Совершенствование академического мастерства. Работа с детьми.		
5	5. Станковая композиция	20	8
	5.1. Методика преподавания станковой композиции в ДХШ.		
	5.2. Практикум студентов. Совершенствование академического мастерства. Работа с детьми.		
6	6. Декоративная композиция	20	8
	6.1. Типология деятельности и место творчества в ее различных видах.		
	6.2. Практикум студентов. Совершенствование академического мастерства. Работа с детьми.		

7	7. Методы развития творческих способностей.	14	8
	7.1. Методики выявления творческого потенциала. условий для личностно-творческой самореализации и ранней профессиональной ориентации, обучающихся в различных направлениях художественного образования.		
	Итого	154	47

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

* В.И. Жабинский, А.В. Винтова. Рисунок творчества. - Москва: ИНФРА- М, 2012.
* Г.М. Логвиненко, Декоративная композиция. - Москва: ВЛАДОС 2013.
* Н.Г. Ли Основы академического рисунка. - Москва: ЭКСМО 2012
* В.А. Могилевцев. Наброски и учебный рисунок С-Петербург 2011
* В.С.Шаров. Академическое обучение изобразительному рисунку. ЭКСМО Москва 2013

Дополнительная литература

* Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку, 1986.
* Михайлова Т. Чувство и цвет. Технология " эмоционального настроя" детей в процессе освоения техники живописи. //Искусство в школе. с.39, 2010.
* Психология одаренности детей и подростков: Учебное пособие/Ю.Д. Бабаева, Н. С. Лейтес. - М.: "Академия", 2000.
* Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для студ. высш. худ. учебных заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2008.

IV.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения: умения, знания, и общие компетенции	**Показать оценки результата**	**Форма контроля и оценивания**
иметь практический опыт: планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся; ***уметь:*** использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности; ***знать:*** основы педагогики; основы теории воспитания и образования; психолого-педагогические аспекты творческого процесса; традиции художественного образования в России; методы планирования и проведения учебной работы в детских школах искусств, детских художественных школах, других организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.	По предмету Рисунок - овладеть определенными способами и техническими приемами графического выполнения изображения на плоскости, навыками конструктивного построения, выявления тональных особенностей предметов и выработку «культуры» штриха. По предмету Живопись - освоить определенные приемы грамотной передачи основных цвето-тоновых характеристик предметов в плоскости листа, с учетом особенностей используемого живописного материала и техники [выполнения работы](https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/). По предмету «Композиция» - освоить в целом основные средства, правила и приемы композиционного построения изображения на плоскости. *-* закон контрастов - световой (светлое - темное); - цветовой (красное - синее). психологический (веселый - грустный); - физического состояния (покоя и движения); - положения в пространстве (вертикальное - горизонтальное); - части и целого; - фона и предмета *-*закон новизны - целям и задачам обучения; - принципам обучения: - содержанию данной темы;	устный опрос, тестирование, оценка решения ситуационных задач
устный опрос, тестирование, оценка решения ситуационных задач