

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РГБУ «УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ»**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ**

**«Рисунок, живопись, композиция
в современной школе искусств»**

**г. ЧЕРКЕССК
2019 год**

1.Общая характеристика программы

Цель курсов: повышение педагогической компетенции преподавателей Детских художественных школ и художественных отделений ДШИ.

Повышение квалификации преподавателей - одна из актуальных проблем в образовании преподавателей и специалистов творческих профессий. На сегодняшний день с возникшей необходимостью реализации предпрофессиональных программ в ДШИ, с переходом на новые образовательные стандарты в школах дополнительного образования отмечается огромная востребованность в квалифицированных педагогических кадрах, осуществляющих свою деятельность на высокопрофессиональном уровне.

Образовательная программа повышения квалификации преподавателей сферы культуры и искусств по курсу «Рисунок, живопись, композиция в современной школе искусств» разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности «Художественное образование».

Основные задачи курсов:

- удовлетворение образовательных потребностей;
- непрерывное профессионально-личностное развитие преподавателей детских школ искусств;
- обеспечение высокой компетентности и конкурентоспособности в современном творческом учебном заведении;
- углубление теоретических знаний ;
- совершенствование практических умений и навыков с области преподавания изобразительного искусства, а также специальных творческих дисциплин;
- развитие у слушателей курсов интереса к творческой и научно-методической работе;
- формирование потребности к самосовершенствованию и самообразованию.

1.Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенции.

Слушатель должен знать:

- основные цели, задачи и направления преподавания по новым образовательным стандартам в области изобразительного искусства;
- современные достижения в области преподавания изобразительного искусства;
- передовые информационные источники сети «Интернет» для использования в педагогической деятельности.

уметь:

- оперативно определять задачи своей педагогической деятельности;
- реализовать полученные знания в работе с учащимися в соответствии с новыми образовательными стандартами;
- работать с учащимися, имеющими ограничения по здоровью;
- использовать в своей деятельности современные информационные технологии;
- использовать знания передовой методики преподавания творческих дисциплин; владеть компетенциями:
- организовывать собственную деятельность, определяя методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- ориентироваться в современных методах и школах преподавания изобразительного искусства;
- находить адекватные методы , формы и технологии содействия по реализации познавательного интереса и самореализации обучающихся;
- формирование у обучающихся мотивации к продолжению профессионального обучения.

2.Структура программы

Программа включает в себя основные направления:

- совершенствование содержания и методики преподавания творческих дисциплин в области художественного образования,
- ознакомление с актуальными проблемами в преподавании основных творческих дисциплин – рисунка, живописи и композиции,

- использование инновационных технологий в преподавании.

При изучении методики преподавания творческих дисциплин по новым образовательным стандартам «Изобразительное искусство» особое внимание необходимо обратить на новейшие достижения науки, усовершенствованные формы и методы работы педагогов по новым образовательным стандартам.

Программа направлена на эффективную курсовую подготовку преподавателей художественных отделений Детских школ искусств и Детских художественных школ.

Программа разработана с учетом новейших достижений науки и искусства, современных требований, предъявляемых обществом к учреждениям дополнительного образования.

Образовательная программа «Рисунок, живопись, композиция в современной школе искусств» составлена с учетом исходного образовательного уровня и профессиональной подготовки специалистов.

Академический подход в преподавании предметов: рисунок, живопись и композиция

Образовательный эффект:

- комплексное представление о содержании, возможностях и закономерностях художественного образования и эстетического воспитания;
- глубокое знание основных понятий, методов выполнения рисунка, живописи и композиции;
- представления о фундаментальном единстве предметов специального цикла - рисунка, живописи, композиции;
- умение грамотно вести художественно-педагогическую работу;
- готовность совместно с учащимися решать задачи реалистического отображения действительности;
- уверенное владение навыками реалистического отображения действительности при помощи разных технических приемов;
- развитие навыков преподавания художественных курсов на высоком профессиональном уровне с учетом требований модернизации образования.

Актуальность программы.

Вопросы преподавания рисунка, живописи и композиции в ДШИ при реализации предпрофессиональных программ стали крайне необходимы для сохранения существующих традиций и формирования новых подходов в этом важнейшем деле. От усилий современных педагогов, занимающихся обучением будущих художников, зависит каким путем будут развиваться молодые дарования. Данная программа дополнительного предпрофессионального образования позволит преподавателям приобрести навыки выявления и актуализации творческого потенциала своей личности и личности учащегося.

Нормативно-правовая база.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе»

Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 159 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Приказ Министерства культуры РФ от 16 июля 2013 г. № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств».

Приказ Министерства культуры РФ от 14 августа 2013 года № 1145 «Об утверждении порядка приема по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

2. Учебный план

повышения квалификации преподавателей творческих профессий «Рисунок, живопись, композиция в современной школе искусств»

Цель: повышение педагогической компетентности преподавателей творческих профессий

Количество учебных дней : 12

Количество часов : 72

Профильная часть.

Предметно-методическая деятельность.

Методика преподавания творческих дисциплин по новым образовательным стандартам.

Наименование разделов	Всего часов	в том числе			Форма контроля
		Лекции	Практическая работа	Самостоятельная работа	
Семинарские занятия	64	20	8	36	Зачёт
Круглый стол	4				
Итоговая аттестация					
Итоги освоения программы	4				Зачёт
ИТОГО	72				

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование разделов и тем	Лекции	Практ. занятия	Самост. работа	Всего	Ф.И.О. преподавателя Квалификация
1.	Актуальные проблемы в преподавании основных дисциплин предпрофессиональных программ в ДХШ	2		6	8	Преподаватель высшей квалификации
2.	Академический подход и современные образовательные технологии в преподавании в ДХШ	2	2	6	10	Преподаватель высшей квалификации
3.	Перспективы преподавания рисунка, живописи и композиции в ДХШ	4	2	6	12	Преподаватель высшей квалификации
4.	Методика обучения академическому рисунку в ДХШ	4	2	6	12	Преподаватель высшей квалификации
5.	Академический подход в преподавании живописи в ДХШ	4		6	10	Преподаватель высшей квалификации
6.	Использование инновационных методов в изучении основных композиционных законов в ДХШ	4	2	6	12	Преподаватель высшей квалификации
7.	Круглый стол		4		4	Преподаватель высшей квалификации
8.	Итоговая аттестация				4	Преподаватель высшей квалификации
	Итого	20	12	36	72	

Содержание курса:

В связи с введением новых образовательных стандартов и переходе ДХШ и художественных отделений ДШИ на предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства одной из актуальных проблем в работе школы становится проблема преподавания основных дисциплин в ДХШ – рисунка, живописи и композиции. Цель предметов: дать крепкую академическую базу реалистического изображения окружающего мира, которая позволит поступить выпускникам школы в средние и высшие художественные учебные заведения. Не выпускается из внимания и развитие различных качеств у обучающихся, а также приемов и методов работы разными материалами. Говоря об инновационных методах преподавания основных дисциплин учитываются межпредметные связи и та база, которая уже имеется в

нашем образовании. Самостоятельная работа предусматривает просмотр видеоматериалов, изучения методической литературы, а также выполнение определенных учебных заданий.

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Методика преподавания творческих дисциплин по новым образовательным стандартам «Рисунок, живопись, композиция в современной школе искусств»

1. «Актуальные проблемы в преподавании основных дисциплин предпрофессиональных программ в ДХШ»

В программе:

Лекция

- методы обучения изобразительному искусству при реализации предпрофессиональных программ;
- принцип научности в процессе обучения.

Практические занятия

Самостоятельная работа с литературой: Стародуб К.И., Евдокимова И.А. «Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному». Ростов на Дону, 2011

2. «Академический подход и современные образовательные технологии в преподавании в ДХШ»

В программе:

Лекция

- принцип наглядности как основополагающий при реализации предпрофессиональных программ;
- принцип систематичности и последовательности обучения.

Практические занятия

Самостоятельная работа с литературой: Ростовцев Н.Н. «Академический рисунок», М. 1976

3. «Перспективы преподавания рисунка, живописи и композиции в ДХШ»

В программе:

Лекция

- способы и методы совершенствования методики преподавания;
- требования к наглядным пособиям в ДШИ.

Практические занятия

Самостоятельная работа с литературой: Ростовцев Н.Н. «Методика преподавания изобразительного искусства в школе». М. 1998

4. «Методика обучения академическому рисунку в ДХШ»

В программе:

Лекция

- тональный рисунок гипсовой капители;
- методика работы над гипсовой головой.

Практические занятия

Самостоятельная работа с литературой: Ли Н.Г. «Основы учебного академического рисунка», М. 2008

5. «Академический подход в преподавании живописи в ДХШ»

В программе:

Лекция

- цвет в живописи;
- методы обучения живописи в ДШИ.

Практические занятия

Самостоятельная работа с литературой: Беда Г.И. «Живопись и её изобразительные средства», М. 1973

6. «Использование инновационных методов в изучении основных композиционных законов в ДХШ»

В программе:

Лекция

- изучение основных композиционных законов в предпрофессиональных программах художественных отделений ДШИ;
- принцип доступности и посильности обучения.

Практические занятия

Самостоятельная работа с литературой: Шорохов Е.В. «Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе», М. 1974

7. Круглый стол.

Разъяснения и уточнения по различным вопросам, обмен мнениями.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Учебно-педагогическое и информационное обеспечение программы.

В качестве учебно-педагогического и информационного обеспечения Программы рекомендуется изучение и использование учебной и научной литературы, периодических изданий, интернет-ресурсов.

Интернет- ресурсы:

<http://www.edu.ru> Федеральный портал « Российское образование»

<http://www.daurov.org> Колледж культуры и искусств им А.А.Даурова

<http://www.rumc09.ru> РГБУ «Учебно-методический центр по художественному образованию»

<http://www.nsportal.ru> Социальная сеть работников образования

Процесс реализации программы повышения квалификации обеспечивается необходимой материально-технической базой для проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом: лекционной, практической работы (в том числе групповой и индивидуальной). Аудитории, используемые для реализации настоящей Программы, обеспечиваются компьютерами с мультимедийными проекторами. Концертные залы и классы имеют условия для проведения мастер-классов. Материально-техническое обеспечение соответствует действующим санитарно-техническим нормам.

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Формы аттестации – текущий контроль и итоговый контроль по результатам освоения программы слушателями курса.

Итоговая аттестация - зачет. На зачете проверяются знания слушателей курсов повышения квалификации и выносятся следующее:

- материал, составляющий основную теоретическую часть данного зачетного раздела, на основе которого формируются ведущие понятия курса;
- фактический материал, составляющий основу предмета;
- решение психологических и методических задач, ситуаций, выполнение заданий, позволяющих судить о компетентности, об уровне умения применять знания;
- задания и вопросы, требующие от слушателей навыков самостоятельной работы, умений работать с учебником, пособием и т. д.
- проведение фрагмента урока с учащимися.

Принимая зачеты, преподаватель получает информацию не только о качестве знаний отдельных слушателей, но и о том, как усвоен материал группы в целом.

Текущий контроль:

- ответы на проблемные вопросы в процессе лекций, практических занятий, семинаров;
- выполнение практико-ориентированных заданий по тематике курса;
- выполнение контрольной работы;
- анализ нормативно-правовых документов различных уровней;
- анализ типичных педагогических ситуаций;
- защита единичных и комплексных проектных разработок;

- показ работы с учащимися (практическое занятие).

Перечисленные формы контроля в процессе реализации настоящей Программы предусматривают обеспечение слушателей методическими рекомендациям по подготовке отчетных материалов и их презентации.

Главным назначением всех форм контроля является оценка профессиональной готовности слушателей для решения управленческих, педагогических, методических задач в условиях ФГОС, а также создание условий для мотивации к адекватной самооценке как приоритета перед внешней оценкой.

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вопросы для зачета:

1. К вопросу научного обоснования методики преподавания изобразительного искусства.
2. Методы обучения изобразительному искусству при реализации предпрофессиональных программ.
3. Приемы обучения как личный опыт педагога.
4. Система обучения изобразительному искусству в ДШИ.
5. Экспериментальные исследования в новейших методах преподавания.
6. Выявление закономерностей и специфических особенностей обучения рисунку, живописи и композиции в ДШИ.
7. Практическая методика – как процесс обучения и воспитания в ДШИ.
8. Методы обучения рисунку в ДШИ.
9. Методы обучения живописи в ДШИ.
10. Основные дидактические положения методики преподавания рисунка в ДШИ.
11. Принцип воспитывающего обучения и формирование эмоционально-ценностного отношения к миру в предпрофессиональных программах ДШИ.
12. Принцип научности в процессе обучения.
13. Принцип наглядности - как основополагающий при реализации предпрофессиональных программ в ДШИ.
14. Принцип активности и сознательности обучения.
15. Принцип систематичности и последовательности обучения.
16. Принцип доступности и посильности обучения.
17. Преподаватель как организатор и руководитель учебного процесса.
18. Урок как основная форма организации учебной работы в ДШИ.
19. Требования к наглядным пособиям в ДШИ.
20. Педагогический рисунок при реализации предпрофессиональных программ в области изобразительного искусства.
21. Иллюстративный материал на основных предметах – рисунке, живописи и композиции.
22. Научные основы учебного рисунка.
23. Методика обучения живописи.
24. Изучение основных композиционных законов в предпрофессиональных программах художественных отделений ДШИ.
25. Закономерности процесса познания реальной действительности - как научная основа методики обучения.
26. Работа с натуры – как основа обучения при реализации предпрофессиональных программ.
27. Основные научно-теоретические сведения в преподавании живописи и композиции.
28. Организация самостоятельной работы учащихся при реализации предпрофессиональных программ.
29. Сочетание процессов анализа и синтеза применительно к уровню развития учащегося.
30. Способы и методы совершенствования методики преподавания.

БИБЛИОТЕКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ РГБУ УМЦ

Основная литература:

1. Визер, В. В. Живописная грамота : система цвета в изобразительном искусстве / В. В. Визер. - СПб. : Питер, 2006. - 191 с.
2. Гильмутдинова О.А., Хамидуллин А.Г. Живопись на пленере./Методическое пособие для студентов художественных училищ, учащихся художественных школ. - Казань: Отечество, 2011
3. Кисилев А. Пейзажи импрессионистов. [Текст] / А. Кисилев, А. Астахов. - М. : Белый город, 2014. - 240 с. - (Великие полотна.).
4. Могилевцев В.А. Образцы для копирования. Учебное пособие. СПб.: 4арт, 2012
5. Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Гриф УМО МО РФ / Н. И. Прокофьев. - М. : Владос, 2010. 158 с
6. Могилевцев В.А. Основы живописи. Учебное пособие..- СПб.: 4арт, 2012
7. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. - М. : Академический Проект [и др.], 2010. - 128 с
8. Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. - М. : Академический Проект [и др.], 2009. - 304 с.

Дополнительная литература:

1. Беда, Г. В. Живопись и ее изобразительные средства : Учебное пособие для вузов / Г. В. Беда. - М. : Просвещение, 1977. - 186 с.
2. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. - М. : Просвещение, 1989. - 188 с.
3. Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник для начального профессионального образования / С. Е. Беляева. - М. : Академия, 2007. - 203 с.
4. Васильева — Шляпина, Г. Л. Изобразительное искусство : история зарубежной, русской и советской живописи : Учебное пособие для вузов / 2 Г. Л. Васильева - Шляпина. - М. : Академический Проект [и др.], 2007. - 526 с.
5. Визер, В. В. Живописная грамота. основы пейзажа / В. В. Визер. - СПб. : Питер, 2007. - 192 с.
6. Визер, В. В. Живописная грамота. основы портрета / В. В. Визер. - СПб. : Питер, 2007. - 187 с.
7. Гаррисон, Хейзл. Рисунок и живопись. Полный курс : Материалы — техника — методы / Хейзл Гаррисон. - М. : Эксмо, 2007. - 252 с.
8. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. / Леонардо да Винчи. - СПб. : Азбука, 2001. - 702 с.
9. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе : Учебник для худож.-граф. фак-тов пед. Вузов / Н. Н. Ростовцев. - М. ; Просвещение, 1999. - 238 с.

Периодические издания (Российские) - журналы:

1. «Ди-Диалог искусств». Журнал Московского музея современного искусства. – Москва: Учредитель и издатель ГБУК г. Москвы, «Московский музей современного искусства».
2. «Искусство – The Art magazine». Издатель Аля Тесис, - М.: ООО «Издательство «Искусство».
3. «Русская галерея – XXI век». Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. – М.: Издательский дом «ПАНОРАМА».
- 4.«Третьяковская Галерея». - Учредители: Государственная Третьяковская галерея, Фонд «Развитие народного творчества «Грани», В.Л. Машицкий. – М.: «Печатный двор «Граффити».
5. «Художественная школа». Профессиональный информационнометодический журнал для педагогов-художников (рекомендовано Российской академией образования и Российской

академией художеств для школ всех типов.- М.: Учредитель: ООО «Издательский Дом «Художественная школа»

6. «Юный художник». Ежемесячный журнал по изобразительному искусству для де-тей и юношества. – Москва: Учредители: Российская академия художеств. Союз художников России. Акционерное общество «Молодая гвардия». Электронный ресурс: 1.Аquareль. Пастель. Европейская и русская графика (XVI- начала XX вв.)