

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 16.10.2023 06:50:11
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет психолого-педагогического образования
Кафедра психологии и педагогики дошкольного и начального образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Профили	«Специальная психология и педагогика»
Форма обучения	Заочная

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика изобразительного искусства». Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», Нижний Тагил, 2022. 19 с.

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (№ 122 от 22.02.2018)

Автор: канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры ППО _____ И.Б. Ческидова

Одобен на заседании кафедры ППО 17 июня 2022 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой ППО _____ Е.В. Малеева

Рекомендован к печати методической комиссией ФППО 21 июня 2022 г., протокол № 4.

Председатель методической комиссии ФППО _____ Е.С. Зубарева

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»,
2022.

© И.Б. Ческидова, 2022.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	4
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Учебно-тематический план	5
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	12
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	12
6.1. Организация самостоятельной работы студентов.....	12
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	14
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	17
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	18

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в сфере художественно-творческой деятельности и подготовка к применению полученных знаний и умений в будущей профессиональной педагогической деятельности.

Задачи:

1. Формирование у студентов системы теоретических знаний о специфике изобразительного искусства как части художественной культуры; о материалах, техниках, средствах выразительности изобразительного искусства; понятийного аппарата, необходимого для реализации коррекционно-развивающих программ в начальной школе и в дошкольной образовательной организации.

2. Формирование у студентов опыта анализа и отбора учебного материала, умения планирования образовательной деятельности в области изобразительного искусства; навыков работы в разных техниках и разными материалами, готовности к реализации коррекционно-развивающих программ в начальной школе и в дошкольной образовательной организации.

3. Воспитание у студентов: уважения к мировой и отечественной истории изобразительного искусства, являющейся неотъемлемой частью истории общества, истории Отечества, его культуры и традиций; ценностного отношения к педагогической деятельности, педагогической науке, к будущей профессии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теория и практика изобразительного искусства» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Специальная психология и педагогика»

На начальном этапе обучения данная дисциплина активно взаимодействует с предметом «Теория и практика музыкального искусства» и формирует у студентов базовые знания и представления о специфике художественного творчества, а также вооружает их основными практическими умениями и навыками в изобразительной деятельности. В дальнейшем – интегрируется с такими дисциплинами, как «Психологическая коррекция развития личности средствами изобразительного искусства». В результате такого взаимодействия формируются компетенции в области изобразительного искусства, что будет способствовать готовности к успешной профессиональной и художественно-просветительской деятельности педагога-психолога.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность обучающихся	ОПК 6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,	ИОПК 6.1. Знает законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы учебной

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями	ИОПК 6.2. Умеет использовать психолого-педагогические знания для планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания личности обучающегося
		ИОПК 6.3. Подготовлен к применению в своей профессиональной деятельности психолого-педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход к обучению, развитию и воспитанию обучающихся, к проведению индивидуальных воспитательных мероприятий и реали

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	2 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	72
Контактная работа , в том числе:	8
Лекции	4
Практические занятия	4
Самостоятельная работа , в том числе:	64
Изучение теоретического курса	30
Самоподготовка к текущему контролю знаний	34
	3 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	36
Контактная работа , в том числе:	2
Лекции	-
Практические занятия	2
Самостоятельная работа , в том числе:	34
Изучение теоретического курса	18
Самоподготовка к текущему контролю знаний	16
	4 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	36
Контактная работа , в том числе:	2
Лекции	-
Практические занятия	2
Самостоятельная работа , в том числе:	25
Изучение теоретического курса	13

Самоподготовка к текущему контролю знаний	12
Подготовка к экзамену, сдача экзамена	9

4.2. Учебно-тематический план

Заочная форма обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практич. занятия		
2 курс, 3 семестр					
1.Структура (морфология) искусства	18	2	-	16	Проверка задания
2.Основы композиции	18	2		16	Оценка письменного сообщения, проверка подобранного материала по теме занятия
3.Жанровое разнообразие изобразительного искусства	18	-	2	16	Проверка письменного анализа произведения искусства, проверка подобранного материала по теме занятия
4.Рисунок – основа изобразительного искусства	18	-	2	16	Проверка подобранного материала по теме занятия
Всего во 2 семестре	72	4	4	64	
2 курс 3 семестр					
5.Линейная перспектива и светотень в рисунке с натуры	8	-		8	Просмотр и анализ работ, проверка подобранного материала по теме занятия
6.Пропорции лица и фигуры человека	12	-	2	10	Просмотр и анализ работ, проверка подобранного материала по теме занятия
7.Живопись – вид изобразительного искусства	8	-	-	8	Проверка подобранного материала по теме занятия
8.Наука о цвете. Основные свойства цвета	8	-	-	8	Проверка подобранного материала по теме занятия
Всего в 3 семестре	36	-	2	34	
2 курс 4 семестр					
9.Живописные материалы и техники	10	-	2	8	Проверка письменного анализа произведения, просмотр и анализ работ, проверка

					подобранного материала по теме занятия, организация мини-выставки
10.Скульптура – вид изобразительного искусства	8	-	-	8	Оценка письменного сообщения, проверка подобранного материала по теме занятия,
11.Народное декоративно-прикладное искусство	9	-	-	9	Проверка подобранного материала по теме занятия,
Подготовка к экзамену, сдача экзамена	9	-		9	
Всего в 4 семестре	36	-	2	34	
Всего по дисциплине	144	4	8	123	

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Структура (морфология) искусства

Лекция 1.

Определение понятия «искусство». Роль искусства в жизни общества на разных этапах развития. Классификация видов искусства. Группа пространственных /статических/ искусств. Архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Группа временных /динамических/ искусств. Музыка и литература. Группа пространственно-временных искусств. Хореография, театр, эстрада, цирк. Краткая история формирования жанров в произведениях изобразительного искусства. Человек – главная тема изобразительного искусства. Портрет как один из основных жанров изобразительного искусства. Портрет в живописи, графике и скульптуре. Изображение предметного мира в произведениях живописи и графики. Своеобразные «портреты» вещей в натюрмортном жанре в творчестве художников разных времен. Пейзаж как отражение красоты окружающего мира. Роль пейзажа в создании художественного образа произведений разных жанров (портрета, бытовой, исторической и мифологической картины). Изображение зверей и птиц в творчестве художников-анималистов. Изображение животного мира в произведениях живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Особенности исторического, батального, мифологического и бытового жанров изобразительного искусства. Ознакомление детей дошкольного и младшего школьного возраста с видами и жанрами искусства.

Тема 2. Основы композиции

Лекция 2.

Понятие «композиция». Композиция в изобразительном искусстве: обзор основных этапов развития композиционных принципов, приемов и средств, используемых в различных видах и жанрах изобразительного искусства. Объемно-пространственная композиция и композиция на плоскости. Выразительные средства композиции. Проблема целостности композиции, структура и конструкция, контраст и аналогия в произведении изобразительного искусства. Зрительная масса и ее свойства.

Ритм в произведениях изобразительного искусства. Различный характер ритма. Особенности ритмических композиций в произведениях живописи и графики, в декоративно-прикладном искусстве, скульптуре и архитектуре. Ритм как средство выражения движения. Виды направления и движения в картине (вертикальные, горизонтальные, диагональные и комбинированные). Характеристика художественно-

выразительных особенностей диагональных композиций. Формы организации композиционной плоскости: статическая и динамическая. Характеристика признаков статической и динамической композиции. Способы организации беспредметной статической и динамической композиции. Ознакомление детей дошкольного и младшего школьного возраста с основами композиции.

Значение понятия «симметрия» применительно к произведениям изобразительного искусства. Симметрия и асимметрия в природе. Симметрия и асимметрия как прием композиционного построения произведений графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Орнамент. Композиционные типы орнамента: бордюр, орнамент в квадрате и круге. Приемы построения орнамента с различным использованием осей симметрии. Композиционный (смысловой, зрительный) центр в сюжетной картине, портрете, натюрморте. Способы выделения композиционного центра: изменение размера объекта; изменение расположения; изменение ракурса; изменение цвета (тона); изменение характера освещения; свободное пространство вокруг объекта («композиционная пауза»). Расположение композиционного центра на переднем, среднем, дальнем плане картины. Два композиционных центра в картине.

Тема 3. Жанровое разнообразие изобразительного искусства

Жанры в изобразительном искусстве. Краткая история формирования жанров в произведениях изобразительного искусства.

Человек – главная тема изобразительного искусства. Портрет в живописи и графике. Разновидности портретного жанра. Предыстория портрета в изображениях древних художников. Формирование портрета как самостоятельного жанра. Характерные черты парадного, камерного, психологического портретов. Композиция портрета – погрудный, поясной, поколенный, однофигурный, парный, групповой. Выражение отношения художника к изображаемой личности. Выдающиеся произведения портретного жанра в творчестве зарубежных и отечественных художников: Леонардо да Винчи, Тициана, П.П. Рубенса, Рембрандта, А. Ван-Дейка, Д. Веласкеса, Ф. А. Рокотова, Д. И. Левицкого, В. А. Тропинина, В. А. Серова.

Пейзаж как отражение красоты окружающего мира. Типы пейзажа: лесной, горный, морской, сельский, городской, промышленный. Роль пейзажа в создании художественного образа произведений разных жанров (портрета, бытовой, исторической и мифологической картины). Пейзаж в живописи и графике. Возможности передачи состояния природы и характера освещения.

Анималистический жанр. Изображение животного мира в произведениях живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. История анималистического жанра. Передача пластики животных в работах А. Дюрера, В.А. Ватагина. Изображение животных в книжной графике (В.А. Серов). Творчество Е. И. Чарушина. Анималистический жанр в скульптуре. Своеобразие жанра и специфика работы над скульптурным изображением животных по памяти и представлению.

Выразительность графических и живописных произведений жанра натюрморт. Натюрморт в живописи: предыстория и формирование самостоятельного жанра (Голландия). Особенности композиционного, цветового, фактурного построения натюрморта. Выдающиеся произведения жанра натюрморт в русской и зарубежной живописи. Особенности исторического (В.И. Суриков), батального (Ф. Рубо, М.Б. Греков), сказочно-мифологического (В.М. Васнецов) и бытового жанров изобразительного искусства. Ознакомление детей дошкольного и младшего школьного возраста с жанрами изобразительного искусства.

Тема 4. Рисунок – основа изобразительного искусства

Определение понятия «рисунок». Рисунок как средство познания и изучения действительности. Использование вспомогательных зарисовок в различных видах профессиональной деятельности. Технический рисунок. Рисунок в деятельности биолога,

географа, историка. Виды рисунка в зависимости от их назначения и длительности выполнения. Краткосрочные наброски и зарисовки. Длительный рисунок. Учебный рисунок. Академический рисунок. Станковый рисунок. Роль подготовительного рисунка в разработке композиции картины, в процессе выполнения гравюры, скульптурного и архитектурного произведения. Место и назначение графики в жизни человека. Краткая история развития графики как вида искусства. Основные виды графики по назначению: станковая, книжная и газетно-журнальная, эскиз, плакат (афиша), прикладная графика (графический дизайн), компьютерная графика. Краткая характеристика каждого из видов. Анализ произведений. Краткая история развития книжной графики. Целостный характер художественного решения книги. Основные элементы книжного оформления: обложка, форзац, титул, заставка, буква, иллюстрация, концовка. Художественно-выразительные средства графики: линия, пятно, штрих. Классические материалы рисунка: графитный карандаш, серебряный карандаш, цветной карандаш. Мягкие материалы: уголь, сангина, соус. Выразительные возможности материалов, выбор бумажной основы, технические приемы и последовательность работы. Пастель, ее выразительные возможности. Последовательность ведения работы. Технические приемы и художественные особенности пастельной техники в произведениях художников разных времен (Х. Гольбейна, Э. Мане, Э. Дега, В.А. Серова, М. К. Чюрлениса). Особенности работы тушью, пером. Современные материалы: фломастеры, капиллярные (гелевые) ручки. Выразительные возможности современных графических материалов. Ознакомление детей дошкольного и младшего школьного возраста с графикой как видом изобразительного искусства.

Тема 5. Линейная перспектива и светотень в рисунке с натуры

Способы передачи пространства в изобразительном искусстве. «Доперспективная» эпоха в изобразительном искусстве (египетское искусство, средневековое искусство). Разработка правил и приемов классической перспективы итальянскими художниками эпохи Возрождения. (Леон Баттиста Альберти, Пьеро делла Франческа, Леонардо да Винчи). Применение линейной перспективы в изобразительном искусстве западной Европы. «Свободная» перспектива в искусстве народов Востока. Обратная перспектива в художественной системе русской иконы. Многомерность пространства в творчестве художников XX века. Сферическая перспектива К.С. Петрова-Водкина.

Линейная перспектива. Основные понятия перспективы: картинная плоскость, уровень зрения, линия горизонта, точка схода, угол ухода в глубину. Основные правила линейной перспективы. Применение общих правил линейной перспективы в изображении открытого пространства, интерьера и отдельного предмета.

Цвет и пространство. Законы воздушной перспективы. Воздушная перспектива в изображении пейзажа. Светотень как одно из выразительных средств изобразительного искусства. Особенности использования светотени в живописных и графических произведениях старых мастеров (Леонардо да Винчи, Караваджо, Рембрандт).

Светотень как средство передачи объема и характера освещения. Положение источников света. Выразительные возможности освещения. Система (градации) светотени на предмете (блик, свет, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень). Способы получения плавных переходов от света к тени в карандашном рисунке и работе акварелью. Гризайль.

Тема 5. Практическое занятие 1.

Правила изображения объемных предметов геометрической формы в соответствии с перспективой. Рисунок квадрата и куба (каркас) во фронтальной и угловой перспективе. Правила изображения предмета прямоугольной формы, находящегося выше или ниже уровня зрения. Правила изображения окружности, находящейся во фронтальном, горизонтальном и профильном положениях под разным углом зрения.

Практические задания:

– выполнение схематических зарисовок, отражающих основные правила линейной перспективы;

– рисунок с натуры простейших геометрических тел прямоугольной и округлой формы (куб, призма, конус), формат А 4, карандаш.

Тема 6. Пропорции лица и фигуры человека

Пропорции фигуры человека. Изображение человека в Древнем Египте, Древней Греции, средневековой скульптуре, иконописи. Канон – система типичных размеров тела, принимаемая за образец. Модуль – единица меры, которой руководствуются при создании того или иного канона (высота головы, укладываемая в высоту фигуры 7-8 раз). Пропорции тела детей разного возраста.

Последовательность изображения фигуры человека. Определение высоты фигуры и высоты головы. Определение линии груди, линии талии, линии основания ног, линии колен. Пропорции ступней и кистей рук. Последовательность выполнения наброска фигуры человека с натуры. Рисование головы человека – форма головы, отличительные признаки строения головы. Многообразие форм носа, губ, глаз, ушей. Схематическое изображение головы человека: изображение формы овоида, деление ширины и высоты овоида пополам (срединная линия и линия зрачков), деление всей высоты овоида на 3,5 части. Линия бровей, линия носа. Определение длины глаз, пропорций носа, длины и пропорций губ, положения ушей. Изображение головы в профиль. Изображение головы человека в сложных ракурсах.

Тема 6. Практическое задание 2.

Пропорции фигуры человека. Изображение человека в Древнем Египте, Древней Греции, средневековой скульптуре, иконописи. Канон – система типичных размеров тела, принимаемая за образец. Модуль – единица меры, которой руководствуются при создании того или иного канона (высота головы, укладываемая в высоту фигуры 7-8 раз). Пропорции тела детей разного возраста.

Последовательность изображения фигуры человека. Определение высоты фигуры и высоты головы. Определение линии груди, линии талии, линии основания ног, линии колен. Пропорции ступней и кистей рук. Последовательность выполнения наброска фигуры человека с натуры.

Практические задания:

Зарисовки с натуры фигуры человека в разных позах (2-3), А 4, мягкий материал

Тема 7. Живопись – вид изобразительного искусства

Искусство живописи и его специфика. Средства выразительности в живописи. Станковая живопись. Понятие «картина». Жанровые разновидности станковых живописных произведений. Икона как разновидность живописного произведения. Монументальная живопись. Фреска, мозаика, витраж. Взаимосвязь монументальной живописи с архитектурой и декоративным искусством. Разделение живописных произведений по характеру связующих веществ и по способам закрепления на основе. Роль цвета, рисунка, формата в живописном произведении. Подготовительные эскизы и этюды в работе над живописным произведением.

Возникновение живописи в первобытную эпоху. Синтез живописи и архитектуры в Древнем Египте. Живопись античного мира (фрески Помпеи, фаюмский портрет). Религиозное содержание живописи в средние века. Характерные черты средневековой живописи. Расцвет живописи в эпоху Возрождения, трактаты о цвете, перспективе, усовершенствование техники масляной живописи. Выделение жанров живописи в XVII-XVIII веке направления в искусстве – классицизм, барокко, рококо. Живописные системы XVII-XVIII веков. Цветовое выражение мимолетных впечатлений в работах импрессионистов и живописные системы постимпрессионистов. Новые направления в живописи конца XIX – XX века. Ознакомление детей дошкольного и младшего школьного возраста с живописью как видом изобразительного искусства.

Тема 8. Наука о цвете, основные свойства цвета

Цветоведение как наука. История развития цветоведения. И. Ньютон основоположник фундаментального «физического» изучения цвета. Физическая природа цвета. Оптические свойства цвета. Цвет и краска. Основные характеристики цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота). Хроматические (спектральные) цвета. Цветовой спектр. Последовательность цветов и их характеристика. Цветовой круг. Основные цвета (красный, желтый, синий) и их свойства. Составные или производные цвета (оранжевый, зеленый, фиолетовый). Дополнительные цвета и их живописные качества. Собственные и несобственные качества цвета. Изучение основ цветоведения в дошкольной образовательной организации и начальной школе.

Тема 9. Живописные материалы и техники

Основные виды красок для живописи: temperные и масляные. Техника энкастики. Современные материалы для живописных и декоративно-оформительских работ: акриловая темпера, аэрозольные краски. Основа для масляной живописи: дерево, холст, грунтованный картон. Настенная живопись (фреска). Принадлежности для занятий масляной живописью. Виды письма. Корпусное (плотное, пастозное), кроющее (непрозрачное), фактурное (рельефное), полупросвечивающее и прозрачное (лессировочное) и их художественные особенности. Фактура в живописи. Графические материалы и техники с живописным эффектом: акварель, гуашь, пастель. Характерные особенности акварельной живописи. Состав акварельных красок. Акварель в творчестве русских и советских художников.

Технические и художественные особенности гуаши. Состав гуашевых красок. Гуашевая техника в творчестве зарубежных и русских художников (А. Я. Головин). Гуашь в декоративной живописи и декоративной работе. Ознакомление с материалами и техниками живописи в дошкольной образовательной организации и начальной школе.

Практическое занятие 3.

Способы письма акварелью: лессировка, «а ля прима», «по сырому». Последовательность ведения работы. Организация рабочего места. Обсуждение достоинств каждой из техник.

Практические задания:

- выполнение ровной заливки поверхности акварельными красками;
- отработка приемов лессировочной техники в работе акварелью;
- получение цветовых растяжек и переходов цвета (вливание цвета в цвет);
- выполнение цветового этюда «Небо» в технике «по сырому», формат А 4.

Практическое занятие 4.

Последовательность ведения работы гуашью. Использование разной основы: белая и тонированная бумага, картон. Различные приемы работы гуашью: ровное закрашивание, мазки, вливание цвета в цвет.

Практические задания:

- упражнения на получение оттенков цвета путем добавления черной и белой гуаши;
- заполнение плоскости отдельными мазками с использованием разных цветов;
- выполнение этюда в цвете с передачей состояния различными мазками («Ветер», «Вальс цветов», «Гроза», «рассвет» и т.п.) Формат А 3, гуашь.

Тема 10. Скульптура – вид изобразительного искусства.

Специфика скульптуры как вида искусства. Виды скульптуры: станковая, монументальная, монументально-декоративная, садово-парковая скульптура, мелкая пластика. Разновидности скульптурных композиций: круглая скульптура и скульптурный рельеф (горельеф, барельеф, контррельеф). Взаимодействие скульптуры с окружающей

средой. Скульптура и архитектура. Жанры станковой скульптуры. Портрет, скульптурная группа, анималистический жанр.

Специфика скульптуры как вида искусства. Виды скульптуры: станковая, монументальная, монументально-декоративная, садово-парковая скульптура, мелкая пластика. Взаимодействие скульптуры с окружающей средой. Скульптура и архитектура.

Тема 11. Народное декоративно-прикладное искусство.

Понятие «народное искусство», «декоративно-прикладное искусство». Воспитательное значение народного искусства. Характерные черты народного искусства – коллективность творчества, традиционность, коммуникативность, синкретизм.

Народное искусство (народное творчество) – художественно-творческая деятельность народа, для которой характерны слитность эстетической и утилитарной функций, медленная эволюция, связь с обрядами, роль орнамента в оформлении изделия. Орнамент как средство передачи информации об окружающем мире. Символика цвета в народном декоративно-прикладном искусстве, роль орнамента в оформлении изделий, солярные знаки, знаки земли, воды, зооморфные и антропоморфные изображения в орнаменте. Символика декора русской избы и элементов русского женского костюма.

Декоративно-прикладное искусство, его виды. Функциональные разновидности декоративно-прикладного искусства: игрушка, одежда, украшение, ковер, посуда, мебель, ткань. Понятие «художественный промысел». Традиционные виды народных художественных промыслов России. Художественные промыслы Урала. Камнерезное и ювелирное искусство Урала. Производство берестяных изделий с росписью. Каслинское художественное литье из чугуна. Урало-сибирская и тагильская роспись.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Структура содержания курса «Теория и практика изобразительного искусства» представляет собой систему лекционных и практических занятий.

На *лекционных занятиях* рассматриваются проблемы развития разных видов изобразительного искусства, роль искусства в современном обществе и в развитии ребенка, основные средства выразительности. Лекция призвана побуждать студентов к более и разностороннему самостоятельному изучению материала и формировать у них потребность найти ответы в разнообразных источниках.

Специфика *практических занятий* по курсу «Теория и практика изобразительного искусства» состоит в том, что студент приобретает навыки работы в разных техниках и разными материалами, навыки грамотного выполнения рисунка с натуры, по памяти и представлению, закрепляет в собственной практической деятельности полученные теоретические знания. Особенностью проведения занятий по данной дисциплине является организация и проведение мини-выставок работ студентов, выполнение коллективных работ, что дает навыки анализа и оценки своих и чужих работ, подводит к осознанию возможностей применения полученных знаний и умений в будущей профессиональной деятельности. В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и дискуссионное) построение практических занятий: обсуждение, анализ и оценка выступлений студентов; защита выполненных работ; обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (презентаций).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Программой курса предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 123 часа, которая предусматривает *решение следующих задач*:

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины, вынесенных в содержание практических занятий;
- разработка электронных презентаций;
- подготовка к вступлениям с презентациями на практических занятиях;
- поиск необходимой информации, в том числе в Интернет-источниках;
- выполнение практических и учебно-исследовательских заданий.

Задания для самостоятельной работы по курсу «Теория и практика изобразительного искусства» ориентированы на *развитие умений*:

- работать с методической и искусствоведческой литературой;
- выполнять грамотное построение рисунка с натуры, по памяти и по представлению с использованием приемов передачи цвета, освещения и пространства;
- использовать различные художественные и технические приемы в работе над тематической, декоративной, скульптурной композицией

Виды самостоятельной работы студентов:

1. Подборка репродукций произведений изобразительного искусства (печатный или электронный вариант, не менее 8 произведений).
2. Письменное сообщение. Объем 3-5 страниц.
3. Письменный анализ картины жанра натюрморт, пейзаж, портрет. Объем 2-3-страницы.
4. Разработка эскизов, зарисовки.

Примерный вариант планирования самостоятельной работы по дисциплине «Теория и практика изобразительного искусства»

Темы занятий	Количество часов			Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
	Всего	Ауд	Сам.		
1. Структура (морфология) искусства	18	2	16	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства	Проверка задания
2. Основы композиции	18	2	16	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства Письменное сообщение Разработка 2-3 эскизов композиции	Оценка письменного сообщения, проверка выбранного материала по теме занятия
3. Жанровое разнообразие изобразительного искусства	18	2	16	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства Письменный анализ картины жанра натюрморт.	Проверка письменного анализа произведения искусства, проверка выбранного материала по теме занятия
4. Рисунок – основа изобразительного искусства	18	2	16	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства Зарисовки с натуры объектов природы с использованием графических материалов (3-4 работы, формат А 4).	Проверка выбранного материала по теме занятия
5. Линейная перспектива и светотень в рисунке с натуры	8	-	8	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства Зарисовки с натуры предметов простой формы (3-5 зарисовок, формат А 4, карандаш).	Просмотр и анализ работ, проверка выбранного материала по теме занятия
6. Пропорции лица и фигуры человека	12	2	10	Подборка репродукций таблиц «Пропорции фигуры человека», Зарисовки фигуры человека (2-3	Просмотр и анализ работ, проверка выбранного материала по теме занятия

				зарисовки, формат А 4, карандаш).	
7. Живопись – вид изобразительного искусства	8	-	8	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства	Проверка подобранного материала по теме занятия
8. Наука о цвете. Основные свойства цвета	8	-	8	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства Анализ живописного произведения. Письменный анализ картины жанра пейзаж.	Проверка подобранного материала по теме занятия
9. Живописные материалы и техники	10	2	8	Работа с репродукциями: определение материала и техники выполнения живописного произведения. Письменный анализ картины жанра портрет. Акварельные зарисовки разных по форме и цвету объектов природы. Формат А 4, акварель. Работа гуашью. Формат А 4	Проверка письменного анализа произведения, просмотр и анализ работ, проверка подобранного материала по теме занятия, организация мини-выставки
10. Скульптура – вид изобразительного искусства	8	-	8	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства Письменное сообщение	Оценка письменного сообщения, проверка подобранного материала по теме занятия,
11. Народное декоративно-прикладное искусство	9	-	9	Презентация «Народные художественные промыслы»	Проверка подобранного материала по теме занятия,
Экзамен	9		9		
Всего	144	12	123		

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических занятий в форме заслушивания и проверки сообщений, письменного анализа произведений искусства, контроля и оценки выполненных практических заданий.

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами изучения дисциплины, с квалификационными требованиями к уровню освоения содержания дисциплины.

При изучении курса предусмотрены следующие виды *текущего контроля*:

1. Анализ и оценка качества сообщений.
2. Анализ и оценка качества письменного анализа произведения изобразительного искусства.
3. Проверочное учебно-практическое задание (работа с репродукциями произведений, выполнение зарисовки по памяти, с натуры, по представлению, выполнение эскиза композиции и т.д.).
4. Организация и проведение мини-выставок по изученным темам.

Текущий контроль позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их способность применить эти знания к решению практических задач.

Система контрольно-оценочной деятельности при реализации курса призвана обеспечивать выполнение следующих дидактических требований: объективность, систематичность, разнообразие форм контроля и оценивания, комплексный характер, индивидуальный подход, педагогический такт преподавателя.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится на заочном отделении в форме экзамена в 4 семестре.

Экзамен проводится в форме ответа на теоретические вопросы.

Примерный перечень вопросов к экзамену 4 семестр

профиль «Практическая психология и педагогика», «Специальная психология и педагогика»

Классификация искусств, композиция

1. Классификация искусств.
2. Жанровые разновидности произведений изобразительного искусства.
3. Понятие «композиция» в широком и узком смысле.
4. Основные выразительные средства композиции.
5. Способы выделения композиционного центра.
6. Статическая и динамическая композиция.
7. Симметрия и асимметрия в композиции.
8. Ритм в композиции произведений изобразительного искусства.

Рисунок

1. Особенности графики как вида искусства: основные задачи, выразительные средства.
2. Виды графики, их краткая характеристика.
3. Книжная графика. Основные элементы книжного оформления.
4. Рисунок. Виды рисунка в зависимости от их назначения и длительности выполнения.
5. Материалы и техники рисунка.
6. Линейная перспектива (основные понятия перспективы: линия горизонта, точка схода, картинная плоскость). Правила линейной перспективы.
7. Светотень, основные градации светотени.
8. Способы передачи материальности предметов в рисунке.
9. Использование графических материалов для передачи различных фактур.
10. Линейная перспектива (основные понятия перспективы: линия горизонта, точка схода, картинная плоскость). Правила линейной перспективы.
11. Светотень, основные градации светотени
12. Способы передачи материальности предметов в рисунке.
13. Использование графических материалов для передачи различных фактур.

Живопись

1. Живопись как вид изобразительного искусства. Жанры живописи.
2. Материалы и техники живописи. Их выразительные возможности.
3. Акварель: способы письма, их выразительные особенности.
4. Гуашь. Особенности работы гуашью.
5. Основные свойства цвета. Теплохолодность. Светлота. Насыщенность.
6. Основные и составные цвета.
7. Особенности эмоционального воздействия цвета на человека.
8. Последовательность работы над изображением натюрморта в цвете
9. Последовательность выполнения живописного этюда пейзажа.

Скульптура

1. Отличительные особенности скульптуры как вида искусства.
2. Виды скульптуры, их краткая характеристика.
3. Материалы скульптуры и особенности их использования.

Декоративно-прикладное искусство

1. Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства.
2. Материалы и техники их обработки в декоративно-прикладном искусстве.
3. Орнамент и его виды.

Итоговая оценка результатов освоения учебной программы по предмету осуществляется на **экзамене**, где при выставлении итоговой отметки (по 5-балльной шкале) учитываются:

- знание специфики выразительных средств, способствующих созданию образа в произведениях разных видов изобразительного искусства;
- знание основ цветоведения и приемов использования цвета в качестве выразительного средства в живописи; основных законов композиции, различных материалов и техник изобразительного искусства;
- понимание закономерностей передачи формы, объема и пространственного положения изображаемых объектов;
- понимание роли изобразительного искусства в развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- умение анализировать произведения изобразительного искусства.

А также степень сформированности следующих компетенций:

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Критерии оценки:

Работа студентов оценивается отметками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«Отлично». Проявляет глубокие знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы, последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы, уверенно ориентируется в проблемных ситуациях, демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делает правильные выводы, проявляет творческий подход к пониманию, изложению и использованию программного материала, подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой.

«Хорошо». Показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы, дает полные ответы на вопросы экзаменационного билета, допуская некоторые неточности, правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций, демонстрирует хороший уровень освоения материала, в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой.

«Удовлетворительно». Показывает знание основного материала, достаточное для предстоящей профессиональной деятельности, при ответе на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в изложении отдельных знаний, не проявляет творческого подхода к усвоению материала, не в полной мере способен применять теоретические знания к анализу практических ситуаций. Подтверждает освоение компетенций на минимально допустимом уровне.

«Неудовлетворительно». Имеет существенные пробелы в знании программного материала, не способен последовательно и аргументировано его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на основные и дополнительные вопросы, не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой.

На заочном отделении экзамен в 4 семестре может проводиться в форме тестирования, в ходе которого проверяется:

- усвоение основных теоретических положений данной дисциплины;

- усвоение ключевых понятий изученного курса.
- степень сформированности вышеуказанных компетенций.

Примерные вопросы (тестовые задания):

1. Для передачи движения в картине художник использует:
 - + ритм
 - + диагональ
 - симметрию
 - светотень
 - + свободное пространство
2. Сюжетно-композиционный центр картины называют также:
 - + смысловой центр
 - + зрительный центр
 - точка схода
 - центр внимания
3. Линия, штрих, пятно, светотень – средства выразительности:
 - живописи
 - архитектуры
 - скульптуры
 - декоративно-прикладного искусства
 - + графики
4. Цвет используется в произведениях графики:
 - активно
 - + ограниченно и условно
 - совсем не используется
5. Рисунок является основой:
 - + всех видов изобразительного искусства
 - только графики
 - только живописи
 - только архитектуры

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Паранюшкин, Р.В. Техника рисунка; учебное пособие/ Р.В. Паранюшкин, Г.А. Насуленко – Санкт-Петербург, «Лань», «Планета музыки», 2021. — 252 с. – ISBN 978-5-8114-7297-0 – Текст: электронный // электронная библиотечная система Лань : [сайт] режим доступа для авторизир. пользователей : [ЭБС Лань \(lanbook.com\)](http://lanbook.com)

2. Паранюшкин, Р.В.. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие / Р.В. Паранюшкин – Санкт-Петербург, Лань, Планета музыки, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-6843-0 – Текст: электронный // электронная библиотечная система Лань : [сайт] режим доступа для авторизир. пользователей: [ЭБС Лань \(lanbook.com\)](http://lanbook.com)

Дополнительная литература

1. Ческидова, Ирина Борисовна. Теория и практика изобразительного искусства [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. Б. Ческидова. – Нижний Тагил: НТГСПИ (ф) РГППУ, 2017. – 84 с.

Сетевые ресурсы

Официальный сайт Института художественного образования Российской академии образования. Режим доступа: <http://www.art-education.ioso.ru>.

Официальный сайт Института общего образования РАО. Режим доступа: <http://www.art.ioso.ru/index.php/>.

Сайт Всероссийского педсовета. Режим доступа: <http://www.pedsovet.alledu.ru>.

<http://lib.herzen.spb.ru> – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена

Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/index.php?page_id=242

Каталог образовательных интернет-ресурсов – http://www.edu.ru/index.php?page_id=6

Библиотека портала – http://www.edu.ru/index.php?page_id=242

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

Гуманитарная электронная библиотека – <http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html>

Научная онлайн-библиотека Порталус – <http://www.portalus.ru/>

Служба Twirps.com – <http://www.twirpx.com/about/>

Интернет библиотека электронных книг Elibrus – <http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml>

<http://www.school.edu.ru>

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice Impress, Kaspersky Endpoint Security – 300, Adobe Reader.

Информационные системы и платформы:

1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (<https://do.ntspi.ru/>).

2. Интернет-платформа онлайн-курсов со свободным кодом «Open edX» (<https://www.edx.org/>).

3. Интернет-платформа онлайн-курсов «Открытое образование» (<https://openedu.ru/>).

4. Электронная информационно-образовательная среда РГПУ (<https://eios.rsvpu.ru/>).

5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория № 112Б для проведения занятий лекционного типа, семинарского (практического) типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:

- комплект учебной мебели для обучающихся (25 посадочных мест);
- комплект мебели для преподавателя (1 рабочее место);
- технические средства обучения: ноутбук, телевизор, меловая доска, мольберты – 15 шт.;
- вспомогательные средства обучения: наборы учебно-наглядных пособий, раздаточные дидактические материалы;

комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения в том числе отечественного производства.

Помещения для самостоятельной работы:

Читальный зал (ауд. № 224В). Помещение для самостоятельной работы:

- комплект специализированной мебели (156 посадочных мест);
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации (компьютер – 12 шт.);

комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

Кабинет информатики (компьютерный класс, ауд. № 201Аа). Помещение для самостоятельной работы:

- комплект учебной мебели для обучающихся (11 посадочных мест);
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации (компьютер – 11 шт.);

комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: кабинет 123А