

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 12.04.2022 08:09:00
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. ДВ. 01.01. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили	«Начальное образование и дошкольное образование»
Форма обучения	Очная

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, 2021. 19 с.

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (№125 от 22.02.2018)

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

Одобен на заседании кафедры ППО 16 апреля 2021 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой ППО _____ Е.В. Малеева

Рекомендован к печати методической комиссией ФППО 20 апреля 2021 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», 2021.

© И.Б. Ческидова, 2021.

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	6
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	6
4.2. Учебно-тематический план	6
4.3 Содержание дисциплины	7
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	14
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	14
6.1. Организация самостоятельной работы студентов.....	14
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	16
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	18
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	19

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 образовательных программ «Изобразительное искусство» в начальной школе и области «Художественно-эстетическое развитие» 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 преподаванию изобразительного искусства в начальных классах общеобразовательной школы и руководству художественно-творческой деятельностью детей 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 является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Начальное образование и дошкольное образование»

На начальном этапе обучения данная дисциплина активно взаимодействует с дисциплиной «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 «Теории и технологии художественного развития детей дошкольного возраста», «Теории и технологии художественно-эстетического образования в начальной школе», «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 начальной школы.

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
Профессиональная деятельность	ПКЗ. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	ИПК 3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания учебных предметов в начальных классах

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		ИПК 3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		ИПК 3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения
Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность обучающихся	ПК4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	ИПК 4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при обучении учебным предметам в начальных классах
		ИПК 4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса
		ИПК 4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса
Разработка основных и дополнительных образовательных программ	ПК-6. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями	ИПК 6.1. Знает нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса в ОО; закономерности и принципы, методы, средства и формы осуществления образовательной деятельности; современные теории и технологии организации образовательной деятельности; теоретические и технологические основы осуществления мониторинга результативности реализации образовательной программы; теоретические и технологические аспекты осуществления индивидуализации образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся
		ИПК 6.2. Умеет осуществлять целеполагание и планирование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой образовательной программой и индивидуальными особенностями обучающихся; применять методы и формы обучения, воспитания и развития в соответствии с реализуемой образовательной программой; использовать методы и средства оценки достижения обучающимися целевых ориентиров дошкольного образования
		ИПК 6.3. Владеет образовательными технологиями, позволяющими реализовывать образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО
Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность обучающихся	ПК-7. Способен организовывать различные виды деятельности детей, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметную, познавательно-исследовательскую, игру (ролевую, режиссерскую, с правилами), продуктивную,	ИПК 7.1. Знает возрастные, психофизиологические особенности становления и развития различных видов деятельности детей дошкольного возраста; специфические задачи обучения, воспитания и развития, реализуемые посредством различных видов деятельности; современные подходы и технологии организации и руководства различными видами деятельности детей раннего и дошкольного возраста

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	конструирование	ИПК 7.2. Умеет организовывать различные виды деятельности детей раннего и дошкольного возраста; - создавать условия для обучения, воспитания и развития в процессе организации различных видов деятельности; - оказывать недирективную помощь и поддержку инициативы и самостоятельности детей в разных видах деятельности ИПК 7.3. Владеет технологиями организации различных видов деятельности; способами организации взаимодействия детей и взрослых в разных видах деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения	
	очная	заочная
	Кол-во часов	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144	
Контактная работа, в том числе:	50	
Лекции	20	
Практические занятия	30	
Самостоятельная работа	85	
Подготовка к экзамену, сдача экзамена		
Подготовка к зачету, сдача зачета	9	

Вид работы	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	50
Лекции	20
Практические занятия	30
Самостоятельная работа	85
Подготовка к экзамену, сдача экзамена	
Подготовка к зачету, сдача зачета	9

4.2. Учебно-тематический план

Очная форма обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практич. занятия		
1. Структура (морфология) искусства	12	2		10	Проверка задания
2. Основы композиции	20	6	4	10	Оценка письменного сообщения,

					просмотр и анализ работ, проверка выбранного материала по теме занятия
3. Жанровое разнообразие изобразительного искусства	16	2	4	10	Оценка устного сообщения, проверка письменного анализа произведения, просмотр и анализ работ, проверка выбранного материала по теме занятия
4. Рисунок – основа изобразительного искусства	20	2	8	10	Просмотр и анализ работ, проверка выбранного материала по теме занятия
5. Живопись – вид изобразительного искусства	8	2	-	6	Проверка выбранного материала по теме занятия
6. Наука о цвете. Основные свойства цвета	8	2	-	6	Проверка выбранного материала по теме занятия
7. Живописные материалы и техники	14	2	4	8	Проверка письменного анализа произведения, просмотр и анализ работ, проверка выбранного материала по теме занятия, организация мини-выставки
8. Скульптура – вид изобразительного искусства	16	2	4	10	Оценка письменного сообщения, просмотр и анализ работ, проверка выбранного материала по теме занятия, организация мини-выставки
9. Народное декоративно-прикладное искусство	21	-	6	15	Просмотр и анализ работ, Оценка качества презентации, проверка выбранного материала по теме занятия, организация мини-выставки
Зачет с оценкой	9			9	
Всего по дисциплине	144	20	30	94	

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Структура (морфология) искусства.

Лекция 1. Структура (морфология) искусства.

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 натюрмортом 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 1. Ритм, статика и динамика в композиции

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.

Лекция 2. Симметрия и асимметрия в 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.

Лекция 3. Композиционный центр

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.

Практическое занятие 1. Статическая и динамическая композиция. 2 часа.

Композиционный анализ художественных произведений мастеров искусства. Композиционная схема, построение схем статической и динамической композиции.

Практические задания:

- составление динамической композиции из плоских фигур в заданном формате (квадрат, прямоугольник) с использованием ритмических построений;
- составление статичной композиции из геометрических фигур в заданном формате (квадрат) в технике аппликации из цветной бумаги;
- построение композиционных схем произведений изобразительного искусства.

Практическое занятие 2. Симметрия и асимметрия в композиции. 2 часа.

Выразительные возможности использования приемов симметрии и асимметрии в композиции. Сравнительный анализ художественных произведений.

Практические задания:

- составление орнаментальных композиций в заданном формате (квадрат, круг) на основе симметрии и асимметрии (линейное и тональное решение).

Тема 3. Жанровое разнообразие изобразительного искусства

Лекция 1. Жанры в изобразительном искусстве.

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.

Практическое занятие 3. Жанр натюрморт. 2 часа.

Многообразие мира – многообразие предметного мира, натюрморт как отношение к этому миру. Тематический натюрморт. Последовательность ведения работы над тематическим натюрмортом. Выбор темы, подбор объектов, композиционные поиски, выбор техники.

Практические задания:

Выполнение творческой работы «Натюрморт» на формате А 3.

Студенты могут вести работу над композицией по парам или в мини-группах. Итог занятия – защита группой своей работы, обсуждение.

Практическое занятие 4. Анималистический жанр (2 час.)

Анималистический жанр в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Зарождение и развитие жанра. Творчество российских анималистов.

Практические задания:

- зарисовки последовательности изображения животных;
- выполнение тематической композиции из жизни животных, например «Самый ленивый кот» (коллаж), формат А 3.

Тема 4. Рисунок – основа изобразительного искусства

Лекция 1. Рисунок – основа изобразительного искусства.

Определение понятия «рисунок». 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. Классические материалы рисунка: графитный карандаш, серебряный карандаш, цветной карандаш. Мягкие материалы: уголь, сангина, соус. Особенности работы тушью, пером. Современные материалы: фломастеры, капиллярные (гелевые) ручки. Выразительные возможности современных графических материалов.

Способы передачи пространства в изобразительном искусстве. «Доперспективная» эпоха в изобразительном искусстве. 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. Воздушная перспектива. 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.

Пропорции фигуры человека. Последовательность изображения фигуры человека. Последовательность выполнения наброска фигуры человека с натуры. Рисование головы человека – форма головы, отличительные признаки строения головы. Многообразие форм носа, губ, глаз, ушей.

Практическое занятие 5. Рисунок предметов простой формы (2 час.)

Форма и конструкция предмета. Средства передачи конструктивного строения предмета в рисунке с натуры: использование линий разного нажима, применение вспомогательных линий (мысленное рассечение предмета). Пропорции предмета. Приемы передачи пропорций в рисунке с натуры. Способ визирования. Пропорциональные отношения разных величин. Общая последовательность ведения учебного рисунка с натуры: анализ постановки (натуры), выбор положения листа, композиционное

размещение, определение основных пропорций, линейно-конструктивная проработка общей формы, светотеневое решение, уточнение деталей, завершение работы (акценты).

Практические задания:

– упражнения в рисовании предметов геометрической формы с использованием правил линейно-конструктивного рисунка (формат А 4, карандаш).

Практическое занятие 6. Пропорции фигуры человека. 2 часа.

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, укладывающаяся 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.

Практические задания:

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

Практическое занятие 7. Рисунок предметов в перспективе. 2 часа.

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.

Практическое занятие 8. Рисунок пейзажа (мягкий материал) (2 ч.)

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. Выбор пейзажного мотива для рисунка с натуры. Определение линии горизонта и точек схода. Использование линий и штрихов разного характера в передаче пространства и природной среды (небо, деревья, трава, вода). Пейзаж в творчестве русских художников.

Практические задания:

Зарисовки с натуры пейзажа (вид из окна), карандаш, А 4.

Тема 5. Живопись – вид изобразительного искусства

Лекция 1. 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 6. Наука о цвете, основные свойства цвета

Лекция 1. Основы цветоведения, воздействие цвета на человека

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. Воздействие цвета на человека. Изучение основ цветоведения в дошкольной образовательной организации и начальной школе.

Тема 7. Живописные материалы и техники

Лекция 1. 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 декорационной живописи и декоративной работе. Ознакомление с материалами и техниками живописи в дошкольной образовательной организации и начальной школе.

Практическое занятие 9. Ахроматические и хроматические цвета. (2 час.)

Ахроматические и хроматические цвета. Художественная выразительность сочетаний ахроматических и хроматических цветов.

Практические задания:

– выполнение цветовой растяжки, отражающей изменение цвета по светлоте (от светлого к темному), по насыщенности (от яркого к слабонасыщенному) и по цветовому тону (от теплого к холодному);

– выполнение растяжки ахроматических цветов (гризайль). Формат А 4, гуашь.

Практическое занятие 10. Техники работы акварелью. (2 час.)

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.

Тема 8. Скульптура – вид изобразительного искусства.

Лекция 1. 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.

Практическое занятие 11. Анималистический жанр в скульптуре. (2 час.)

Работа с пластилином. Свойства пластилина. Приемы лепки: раскатывание, вытягивание, сплющивание, вдавливание, сгибание. Способы лепки: конструктивный, пластический, комбинированный. Принадлежности лепки. Организация рабочего места.

Практические задания:

Анималистический жанр в скульптуре. Лепка животных из пластилина разными способами с передачей основных пропорций и характерных черт, движения. Пластилин. Обсуждение выполненных работ.

Практическое занятие 12. Образ человека в скульптуре. (2 час.)

Скульптурные изображения человека. Передача анатомических особенностей и пропорций фигуры человека в лепке. Использование каркаса при выполнении объемной фигуры.

Практические задания:

Изготовление каркаса, последовательность выполнения скульптурного наброска фигуры человека, передача основных пропорций и характера. Завершение работы, уточнение пропорций и характера движения фигуры.

Тема 9. Народное декоративно-прикладное искусство.

Практическое занятие 13. Русский костюм. (2 часа)

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

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. Особенности русского народного костюма. Северный и южный женский костюм. Декор и цветовая гамма костюма

Практические задания:

Эскиз русского женского костюма, А 4, гуашь.

Практическое занятие 14. Русская изба (2 часа)

Декоративно-прикладное искусство, его виды. Функциональные разновидности декоративно-прикладного искусства: игрушка, одежда, украшение, ковер, посуда, мебель,

ткань. Особенности архитектурного решения русской избы. Декоративное убранство избы.

Практические задания:

Элементы украшения избы, аппликация.

Практическое занятие 15. Русские праздники. (2 часа).

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. Русские народные календарные праздники, традиции и обряды.

Практические задания:

Коллективная работа «Праздник мастеров» по подгруппам 5-6 человек на формате А 1.

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 85 час, которая предусматривает *решение следующих задач*:

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины, вынесенных в содержание практических занятий;
- разработка электронных презентаций;
- подготовка к выступлениям 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.
5. Устное сообщение по теме занятия, презентация не менее 8 слайдов.

**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	12	2	10	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства	Проверка задания
2. Основы композиции	20	10	10	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства Письменное сообщение «Виды изобразительного искусства» Разработка 2-3 эскизов композиции	Оценка письменного сообщения, проверка выбранного материала по теме занятия
3. Жанровое разнообразие изобразительного искусства	16	6	10	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства Письменный анализ картины жанра натюрморт. Подготовка устного сообщения о творчестве художников-анималистов. (Творчество художников-анималистов В. А. Ватагина, П.К. Клодта, Е.И. Чарушина).	Оценка устного сообщения по теме Проверка письменного анализа произведения искусства, проверка выбранного материала по теме занятия
4. Рисунок – основа изобразительного искусства	20	10	10	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства Зарисовки с натуры объектов природы с использованием графических материалов (3-4 работы, формат А 4). Зарисовки с натуры предметов простой формы (3-5 зарисовок, формат А 4, карандаш). Подборка репродукций таблиц «Пропорции фигуры человека», Зарисовки фигуры человека (2-3 зарисовки, формат А 4, карандаш).	Просмотр и анализ работ, проверка выбранного материала по теме занятия
5. Живопись – вид изобразительного искусства	8	2	6	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства	Проверка выбранного материала по теме занятия
6. Наука о цвете. Основные свойства цвета	8	2	6	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства Письменный анализ картины жанра пейзаж.	Проверка выбранного материала по теме занятия

7. Живописные материалы и техники	14	6	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 выбранного материала по теме занятия, организация мини-выставки
8. Скульптура – вид изобразительного искусства	16	6	10	Подборка репродукций произведений изобразительного искусства Подготовка письменных сообщений по теме «Образ человека в скульптуре (О. Роден, А. Майоль, А. Бурдель)»	Оценка письменного сообщения, проверка выбранного материала по теме занятия
9. Народное декоративно-прикладное искусство.	21	6	15	Презентация «Народные художественные промыслы»	Проверка выбранного материала по теме занятия Оценка качества презентации
Зачет оценкой	9		9		
Всего	144	50	94		

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 устных и письменных 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 в форме зачета с оценкой в 1 семестре.

Зачет с оценкой проводится в форме ответа на теоретические вопросы по билетам, билет включает два вопроса.

Примерный перечень вопросов к **зачету с оценкой**

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.
9. Особенности графики как вида искусства: основные задачи, выразительные средства.
10. Виды графики, их краткая характеристика.
11. Книжная графика. Основные элементы книжного оформления
12. Рисунок. Виды рисунка в зависимости от их назначения и длительности выполнения.
13. Материалы и техники рисунка.
14. Линейная перспектива (основные понятия перспективы: линия горизонта, точка схода, картинная плоскость). Правила линейной перспективы.
15. Светотень, основные градации светотени.
16. Способы передачи материальности предметов в рисунке.
17. Использование графических материалов для передачи различных фактур.
18. Живопись как вид изобразительного искусства. Жанры живописи.
19. Материалы и техники живописи. Их выразительные возможности.
20. Акварель: способы письма, их выразительные особенности.
21. Гуашь. Особенности работы гуашью.
22. Основные свойства цвета. Теплохолодность. Светлота. Насыщенность.
23. Основные и составные цвета.
24. Особенности эмоционального воздействия цвета на человека.
25. Последовательность работы над изображением натюрморта в цвете
26. Последовательность выполнения живописного этюда пейзажа.
27. Отличительные особенности скульптуры как вида искусства.
28. Виды скульптуры, их краткая характеристика.
29. Материалы скульптуры и особенности их использования.
30. Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства.

Итоговая оценка результатов освоения учебной программы по предмету осуществляется на **зачете с оценкой в 1 семестре** 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.

На экзамене проверяется степень сформированности следующих компетенций:

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса.

ПК-4. Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности.

ПК-6 Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

ПК-7 Способен организовывать различные виды деятельности детей, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметную, познавательно-исследовательскую, игру (ролевую, режиссерскую, с правилами), продуктивную, конструирование.

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.

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 РГППУ (<https://eios.rsvpu.ru/>).
5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор.
5. Презентации к лекциям и практическим занятиям.
6. Фонд работ, фонд репродукций