

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"КРАЕВОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

УТВЕРЖДАЮ
директор ГБУ ДПО
и К К К КУМЦ

Ж.П. Романовская
"17" августа 2021 года

**Дополнительная профессиональная программа
(повышения квалификации)**

ОП 15 "Педагогика в художественном творчестве"
(группа "Преподаватели отделений изобразительного искусства
государственных и муниципальных образовательных организаций")

Направление деятельности – художественное образование (учреждения
дополнительного образования)

Категория слушателей – работники государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в области искусств

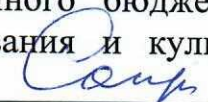
Форма обучения – с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

Нормативный срок обучения – 72 часа

Место проведения – г. Краснодар

Краснодар, 2021

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Педагогика в художественном творчестве" (группа "Преподаватели отделений изобразительного искусства государственных и муниципальных образовательных организаций") разработана в соответствии с образовательной программой на 2021 г., положением об осуществлении образовательной деятельности в государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края "Краевой учебно-методический центр" и положением об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края "Краевой учебно-методический центр".

Разработчик программы: Сапрыкина Марина Николаевна, ведущий методист отдела повышения квалификации государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края "Краевой учебно-методический центр"

Рецензент: Мартиросова Лариса Руслановна, преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края "Краснодарское художественное училище"

Содержание

1. Цель реализации образовательной программы.....	4
2. Планируемые результаты обучения.....	4
3. Содержание программы.....	11
3.1 Календарный учебный график.....	10
3.2 Учебный план.....	11
3.3 Учебно-тематический план.....	11
3.4 Рабочая программа по модулю 1 "Нормативно-правовой"	14
3.5 Рабочая программа по модулю 2 "Педагогика и психология".....	14
3.6 Рабочая программа по модулю 3 " Информационные технологии"	15
3.7 Рабочая программа по модулю 4 "Предметная деятельность"	15
4. Формы аттестации и оценочные материалы.....	19
5. Организационно-педагогические условия реализации программы.....	19
5.1 Учебно-методическое обеспечение программы.....	20
5.2 Кадровое обеспечение программы	21
5.3 Материально-технические условия реализации программы.....	21

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели реализации программы:

- углубление, расширение и совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников ДХШ, ДШИ, работающих по образовательным программам изобразительного искусства и необходимых для выполнения профессиональной деятельности;
- создание условий для культурно-образовательного, творческого и профессионального роста педагогов, повышение основных компонентов педагогической компетентности через участие в курсах повышения квалификации в форме краевого выездного пленэра;
- формирование у педагогов системного видения образовательного процесса и актуализации потребности в совершенствовании и обновлении педагогической практики, систематизация, углубление и формирование новых умений и навыков, необходимых для расширения профессиональных компетенций в области изобразительного искусства.

Задачи:

- формирование новых знаний умений и навыков, необходимых для успешной и эффективной образовательной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
- создание условий для обогащения педагогической практики слушателей на основе использования современных программ и технологий организации образовательного процесса;
- способствование формированию у слушателей общепедагогических знаний и практических умений осуществления образовательной деятельности на отделениях изобразительного искусства ДХШ, ДШИ;
- создание условий для реализации профессионального и творческого потенциала каждого преподавателя предметов изобразительного цикла;
- способствование формированию мотивации педагогов к освоению инноваций в художественном творчестве, в том числе регионального компонента;
- сбор материала для работы над композицией, декоративным натюрмортом, особенностей работы над пейзажем, способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся природы, законов линейной и воздушной перспективы, равновесия, плановости.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) "Педагогика в художественном творчестве" направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций преподавателей отделений изобразительного искусства государственных и муниципальных образовательных организаций:

- уметь вовлекать учащихся в художественную деятельность, развивать их воображение, художественно-образное мышление и творческий

- потенциал, формировать общекультурную компетентность, создавать условия для эстетического развития личности;
- уметь построить и привести в движение логически завершённую систему педагогической деятельности, комплексное планирование образовательных задач, обоснованный отбор содержания образовательного процесса, оптимальный выбор форм, методов и средств его организации;
 - уметь выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и факторами образования, оценивать результаты педагогической деятельности: самоанализ и анализ образовательного процесса, определять новый комплекс педагогических задач;
 - систематизировать работу по раскрытию творческого потенциала;
 - использовать учебно-методическую литературу, критически оценивать, формировать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания;
 - активизировать творческую деятельность в изображении качеств природы - пластики форм, силуэтов, линий, ритмов, гармонии цветовых сочетаний, световоздушной перспективы и естественной освещённости;
 - выполнять графические и живописные работы в жанре натюрморта;
 - использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока;
 - использовать индивидуальные методы и приёмы работы с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;
 - планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся;
 - владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией;
 - понимать ценность и уникальность отечественной системы академического художественного образования в учреждениях дополнительного образования;
 - понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
 - самостоятельного развития профессиональных компетенций;
 - организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
 - использовать умения и знания базовых и профильных дисциплин профессионального образования в профессиональной деятельности;
 - демонстрировать свободное владение анализом выразительных средств изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика и др.), проявлять креативность композиционного мышления;
 - творчески использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
 - проводить целевой сбор и анализ подготовительного материала, выбор художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;

- последовательно проводить работы над композицией;
- владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов обучающихся в области изобразительного искусства и культуры;
- способность к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства;
- в доступной и доходчивой форме доносить до обучающихся пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить их ошибки;
- обучить учащихся практическому владению техниками, технологиями и материалами академических дисциплин изобразительного цикла;
- развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения;
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- использовать знания основных направлений и перспектив развития образования и педагогической науки для формирования собственной индивидуальной траектории повышения квалификации;
- демонстрировать понимание целей, задач педагогического процесса и основных принципов педагогики художественного творчества;
- планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся;
- формулировать и применять на практике собственные творческие и педагогические принципы и методы обучения;
- работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
- планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс, разрабатывать и внедрять инновационные (в том числе авторские) технологии обучения и воспитания для формирования у обучающихся профессиональных умений, навыков, компетенций и современных художественно-эстетических взглядов;
- формировать систему контроля качества образования обучающихся, опираясь на подходы и методики (в том числе авторские), в соответствии с современными требованиями развития изобразительного искусства и педагогики;
- соблюдать права и академические свободы обучающихся, содействовать поддержанию учебной дисциплины, уважать человеческое достоинство обучающихся, защищать честь и репутацию учебного заведения;
- соблюдать требования безопасности жизнедеятельности в образовательном процессе;

- повышать уровень профессиональной квалификации в соответствии с требованиями законодательства.

В результате освоения программы слушатель должен:

знать

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, Краснодарского края;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
- содержание учебных программ и принципы организации обучения по преподаваемым предметам, современные и наиболее эффективные формы и методы обучения и воспитания обучающихся, новые образовательные технологии, включая информационные;
- основные приемы работы по изобразительному искусству в учреждениях дополнительного образования, основы преподавания дисциплин художественного творчества;
- методологию профессиональной деятельности, современные образовательные технологии, их специфику, структуру и логику педагогического проектирования, основы методологии и методики диагностической деятельности;
- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;
- основные технические разновидности, функции и возможности живописи;
- закономерности построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- способы передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- законы, правила, приемы и средства композиции, законы воздушной перспективы;
- особенности восприятия пространства и цвета в природе и изображении;
- свойства цвета, законы колорита;
- произведения изобразительного искусства отечественных и зарубежных мастеров пейзажа;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла;
- особенности изобразительного искусства, различные художественные школы;
- особенности учебно-творческого процесса при преподавании академических дисциплин изобразительного цикла;
- механизмы развития мотивации изобразительной деятельности, методику профессионального обучения изобразительному искусству;
- теоретические основы и методику планирования уроков по изобразительному искусству для школьников разных возрастных групп;

- методические основы и особенности преподавания изобразительного искусства с применением современных средств обучения, в том числе характеристику форм, методов и приемов организации изобразительной деятельности школьников, классические и современные (инновационные) формы и методы обучения изобразительному искусству;

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; средства обучения и их дидактические возможности; научную организацию труда; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

уметь

- актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии с изменениями законодательства РФ в области образования и дополнительного образования;

- конструировать образовательный процесс на основе дифференциации и интеграции педагогических технологий;

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность в области дополнительного образования; знания психологии и педагогике в профессиональной деятельности;

- отбирать и проводить анализ изобразительного материала;

- работать с юными художниками, добиваясь раскрытия художественного образа, выбирать и использовать в работе выразительные средства;

- рисовать, писать акварелью, маслом и работать другими художественными материалами с натуры, по памяти, представлению, воображению, сочинять графические, живописные, декоративно-прикладные и оформительские композиции;

- технически умело выполнять эскизы и композиции;

- находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;

- раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников образовательного процесса;

- использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с обучающимися;

- передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;

- применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;

- сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;

- использовать методы организационной деятельности и высокую культуру общения в художественно-творческом процессе;

- осознанно применять на практике полученные теоретические знания;

- соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях пленэра: композиция этюда, подготовительный рисунок, обобщенное

живописно-пластическое изображение (лепка формы цветом), завершение этюда;

- передавать в работе влияние световой и цветовой на предметные цвета;

- воспринимать натурный мотив и собственную работу целно, осознанно размещать главные и второстепенные элементы изображения.

- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления, находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;

- оценить эффективность обучения предмету (дисциплине) обучающихся, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса;

- разрабатывать, подготавливать и осуществлять просмотры, художественные программы и постановки;

- методически обеспечивать функционирование групп обучающихся;

- применять разнообразные формы методической деятельности, разрабатывать необходимые методические материалы;

- ставить цели, мотивировать деятельность учащихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

- находить и использовать информацию по истории изобразительного искусства, методическую и другую информацию, необходимую для подготовки к урокам;

- анализировать подготовку и проведение уроков, корректировать и совершенствовать их, вести учебно-методическую документацию, разрабатывать предложения по её совершенствованию и коррекции, работать в диалоге с коллегами и руководителем образовательного учреждения;

владеть

- профессиональными компетенциями, необходимыми для совершенствования педагогической деятельности;

- навыками самостоятельной работы с учебно-методической литературой и краеведческим материалом в области дополнительного образования;

- навыками творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительных возможностей;

- умением проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;

- навыками последовательного ведения работы над композицией;
- навыками восприятия природы в естественной природной среде;
- навыками передачи световоздушной перспективы;
- навыками работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей;

- навыками анализа планов проведения уроков изобразительного искусства, разработки предложений по их совершенствованию, определения цели и задач, планирования и проведения уроков изобразительного искусства;

- методом работы пропорциональными цветотоновыми отношениями;
- различными живописными материалами и техниками;
- способами выбора темы, мотива, точки зрения, состояния, отбора и организации зрительной информации для достижения максимальной полноты и выразительности художественного образа;

- методами работы над наброском, этюдом, эскизом, пейзажной картиной;

- запасом зрительных представлений, впечатлений, образов памяти и воображения, позволяющих создавать педагогические рисунки по данной теме;

- основными методами и технологиями создания творческих пейзажных произведений и знанием методов обучения и воспитания для руководства художественно-творческой работой учащихся в этом жанре изобразительного искусства;

- навыками наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с администрацией и другими преподавателями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; ведения учебной документации.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Календарный учебный график

Период обучения	Срок обучения	Ауд. часов в день	Общая продолжительность программы (дней, недель, месяцев)
15-24 сентября 2021 года	72 часа	7-8 часов	10 дней (в том числе один день выходной)

3.2 Учебный план дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации) "Педагогика в художественном творчестве" (группа "Преподаватели отделений изобразительного искусства государственных и муниципальных образовательных организаций")

Категория слушателей – работники государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств

Форма обучения – с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Нормативный срок обучения – 72 часа

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей)	Всего часов	Работа слушателей в СДО		Форма контроля
			лекции	тестирование	
1.	<i>Модуль 1 "Нормативно-правовой"</i>	6	4	2	
2.	<i>Модуль 2 "Педагогика и психология"</i>	10	8	2	
3.	<i>Модуль 3 "Информационные технологии"</i>	8	6	2	
4.	<i>Модуль 4 "Предметная деятельность"</i>	46	44	2	
	Итого занятий (часов)	70	62	8	
	Итоговая аттестация	2			тестирование
	Итого	72			

3.3 Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации) "Педагогика в художественном творчестве" (группа "Преподаватели отделений изобразительного искусства государственных и муниципальных образовательных организаций")

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей)	Всего часов	Работа слушателей в СДО		Форма контроля
			лекции	тестирование	
1.	<i>Модуль 1 "Нормативно-правовой"</i>	6	4	2	тестирование
1.1	Основы законодательства Российской Федерации о культуре. Законы и нормативные документы, регламентирующие деятельность сферы культуры	2	2		
1.2	Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере культуры.	2	2		

	Порядок применения профессиональных стандартов в образовательных организациях				
2.	<i>Модуль 2 "Педагогика и психология"</i>	10	8	2	тестирование
2.1	Педагогическая компетентность преподавателя образовательной организации	2	2		
2.2	Стратегии профессионального и личностного развития преподавателя образовательной организации	2	2		
2.3	Технология формирования имиджа преподавателя отделения изобразительного искусства государственных и муниципальных образовательных организаций	2	2		
2.4	Профилактика конфликтных ситуаций в процессе профессионального педагогического общения. Способы предупреждения и урегулирования конфликтов	2	2		
3.	<i>Модуль 3 "Информационные технологии"</i>	8	6	2	тестирование
3.1	Роль образовательных информационных технологий в деятельности преподавателей образовательных организаций	2	2		
3.2	Практическое применение современных информационных технологий в образовательной деятельности преподавателя изобразительного искусства	2	2		
4.	<i>Модуль 4 "Предметная деятельность"</i>	46	44	2	тестирование
4.1	Роль и место прикладного искусства и дизайна в истории изобразительного искусства	2	2		
4.2	Развитие профессионального и творческого потенциала преподавателя изобразительного искусства	2	2		
4.3	Методы изображения с натуры и по памяти предметов окружающего мира	2	2		
4.4	Равновесие и динамика основных элементов в композиции	2	2		
4.5	Актуальные вопросы истории современного изобразительного	2	2		

	искусства				
4.6	Взаимосвязь учебного и творческого аспектов в процессе обучения академическому рисунку	2	2		
4.7	Особенности поиска и выбора формата в изобразительном творчестве	2	2		
4.8	Рисунок: общие законы композиции в натюрморте	2	2		
4.9	Основные средства композиции: модуль, пропорциональность, масштабность	2	2		
4.10	Особенности стилизации и стиля в декоративной композиции	2	2		
4.11	Передача объема предметов с помощью свето-теневых отношений	2	2		
4.12	Изображение объектов с элементами стилизации	2	2		
4.13	Хроматические и ахроматические цвета в декоративной композиции	2	2		
4.14	Принципы организации декоративной композиции	2	2		
4.15	Изображение объемных форм в декоративной живописи	2	2		
4.16	Графические способы изображения: линейный и тоновый рисунок	2	2		
4.17	Композиция учебного натюрморта. Конструктивный анализ предметов в пространстве	2	2		
4.18	Основные принципы работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами, этюдами	2	2		
4.19	Графическое изображение натюрмортных постановок	2	2		
4.20	Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятие симметрия и асимметрия	2	2		
4.21	Композиция картины с одной и двумя фигурами. Трехфигурная композиция	2	2		
4.22	Построение предметов методом сквозной прорисовки	2	2		
4.23	Методы развития творческого воображения. Выявление пластического мотива	2	2		

	Итого занятий (часов)	70	62	8	
	Итоговая аттестация	2			тестирование
	Итого:	72			

3.4 Рабочая программа по модулю 1 "Нормативно-правовое обеспечение"

Тема 1.1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре. Законы и нормативные документы, регламентирующие деятельность сферы культуры.

Анализ действующего законодательства. Основная идея, цель и предмет правового регулирования законопроектов. Обязательственные отношения, возникающие в процессе функционирования учреждений культуры. Функции, полномочия и ответственность между категориями работников. Общая характеристика и оценка существующего правового регулирования правовых механизмов культурного развития общества. Формы реализации прав и свобод граждан в области культуры. Культура как общественное явление, позволяющее передавать новым поколениям присущие российской цивилизации систему ценностей, понятия морали и нравственности.

Тема 1.2 Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере культуры. Порядок применения профессиональных стандартов в образовательных организациях

Регулирование труда творческих работников. Особенности заключения трудового договора. Трудовые обязанности работников. Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование работников.

3.5 Рабочая программа по модулю 2 "Педагогика и психология"

Тема 2.1. Педагогическая компетентность преподавателя образовательной организации

Понятие педагогической компетентности. Задачи и функции педагогической компетентности. Структура педагогической компетентности. "Психологические барьеры" в общении. Стили педагогического общения и их технологическая характеристика. Технология установления педагогически целесообразных взаимоотношений.

Тема 2.2 Стратегии профессионального и личностного развития преподавателя образовательной организации

Принципы и условия построения профессионального и личностного развития преподавателя образовательной организации. Потребности личности как основа формирования мотивационной сферы. Внешняя и внутренняя мотивация: особенности, механизмы реализации, результат. Стратегии профессиональной деятельности в зависимости от вида

мотивации. Технология личностного роста преподавателя как залог профессионального успеха. Стадии личностно- профессионального роста педагога.

Тема 2.3 Технология формирования имиджа преподавателя отделения изобразительного искусства государственных и муниципальных образовательных организаций

Определение Я-концепции и её структура. Самооценка как важнейший элемент в структуре Я-концепции личности. Этапы формирования имиджа преподавателя отделения изобразительного искусства государственных и муниципальных образовательных организаций.

Тема 2.4 Профилактика конфликтных ситуаций в процессе профессионального педагогического общения. Способы предупреждения и урегулирования конфликтов

Виды педагогических конфликтов. Причины, порождающие барьеры во взаимопонимании. Типы социальных конфликтов. Варианты разрешения конфликтов. Диалог и его характерные особенности. Эмоции и эмоциональные явления. Управление эмоциями в структуре эмоционального интеллекта. Роль эмоций и их использование в диалоге. Влияние эмоций на взаимодействие партнёров в диалоге. Методы управления человеком своими эмоциями.

3.6 Рабочая программа по модулю 3 "Информационные технологии"

Тема 3.1 Роль образовательных информационных технологий в деятельности преподавателей образовательных организаций

Виды информационных технологий, их основные принципы. Основные педагогические цели информационных технологий. Основные задачи использования образовательных информационных технологий. Характеристики информационных ресурсов.

Тема 3.2 Практическое применение современных информационных технологий в образовательной деятельности преподавателя изобразительного искусства

Современные технические средства обучения: обзор, характеристика. Современное программное обеспечение для преподавателей. Особенности информационно-технического оснащения занятий. Эффективное использование мультимедийного учебного пособия на уроках изобразительного искусства. Конструктивные элементы структуры типичного мультимедийного учебного пособия.

3.7 Рабочая программа по модулю 4 "Предметная деятельность"

Тема 4.1 Роль и место прикладного искусства и дизайна в истории изобразительного искусства

Понятие "искусство". Восприятие произведений изобразительного искусства. Взаимосвязь изобразительного искусства и дизайна. Влияние дизайна на внешнюю форму изобразительного искусства. Роль дизайна в современном мире.

Тема 4.2 Развитие профессионального и творческого потенциала преподавателя изобразительного искусства

Профессиональная культура преподавателя изобразительного искусства: сущность, специфика. Творческий потенциал преподавателя: структура и механизм развития. Основные формы развития творческого потенциала преподавателя (внутренние и внешние).

Тема 4.3 Методы изображения с натуры и по памяти предметов окружающего мира

Этапы выполнения рисунка с натуры, соблюдая тон/фактуру изображаемого предмета. Этапы выполнения рисунка по памяти, выделяя главное в работе над образом. Актуальные вопросы при создании живописного образа в технике многослойной акварели при написании натюрморта с натуры.

Тема 4.4 Равновесие и динамика основных элементов в композиции

Основные законы композиции: равновесие, виды равновесия. Равновесие и единство как условия гармонии композиции. Роль равновесия в выражении цельности замысла. Соподчинение и равноценность элементов в композиции. Зависимость композиционного центра. Симметрия, асимметрия.

Тема 4.5 Актуальные вопросы истории современного изобразительного искусства

Актуальные проблемы в изобразительном искусстве: задачи, методы, результаты. Меняющийся статус произведения искусства в современном мире. Задачи современного искусствоведческого поиска. Взаимодействие русской и иных национальных художественных культур.

Тема 4.6 Взаимосвязь учебного и творческого аспектов в процессе обучения академическому рисунку

Научные основы методики обучения академическому рисунку в системе подготовки художника-педагога. Психолого-педагогические основы взаимосвязи "учебного" и "творческого" аспектов в процессе обучения академическому рисунку.

Тема 4.7 Особенности поиска и выбора формата в изобразительном творчестве

Значение формата в композиции картины. Горизонтальный и вертикальный формат. Виды формата: тондо и овал. Связь формата с индивидуальными особенностями художника.

Тема 4.8 Рисунок: общие законы композиции в натюрморте

Понятие "художественная композиция". Особенности выбора формата композиции в натюрморте. Правило подбора предметов натюрморта. Типы композиции в натюрморте (геометрическая, пространственная, цветовая). Контрасты в композиции. Правило третей. Ритм. Метод работы цветовыми

отношениями и цельность восприятия природы. Восприятие и передача основных цветовых отношений. Общее тоновое и цветовое состояние. Колористическое единство композиции. Изображение деталей картины. Закон построения светотени. Изображение градаций светотени. Собственные и падающие тени. Свет, как физическое явление.

Тема 4.9 Основные средства композиции: модуль, пропорциональность, масштабность

Масштабность как наиболее сложное средство композиции. Пропорция. Симметрия. Виды симметрии: зеркальная, осевая, зеркально-осевая или смешанная, винтовая. Ассиметрия. Ритм и его основные признаки. Статический ритм. Динамический ритм.

Тема 4.10 Особенности стилизации и стиля в декоративной композиции

Особенности выполнения декоративной композиции. Стилизация – объединение предметов при помощи условных приемов. Приемы и характерные особенности стилизации декоративной композиции.

Тема 4.11 Передача объема предметов с помощью свето-теневых отношений

Передача объема предмета с помощью грамотного разбора тональных отношений. Особенности передачи штриховкой светотеневых отношений. Закономерности передачи объема предметов на плоскости.

Тема 4.12 Изображение объектов с элементами стилизации

Виды и понятия стилизации. Стилизованные изображения объектов растительного и животного мира. Стилизация в декоративной композиции. Стилизация как художественный прием в живописи.

Тема 4.13 Хроматические и ахроматические цвета в декоративной композиции

Основные закономерности цветовой композиции. Выразительные возможности хроматических и ахроматических цветов в декоративной композиции. Двухтоновые и трехтоновые ахроматические композиции. Изучение ахроматических цветов на примере градации.

Тема 4.14 Принципы организации декоративной композиции

Сбор материала для работы над декоративной композицией; изучение объектов. Познание способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся природы. Законы линейной и воздушной перспективы, равновесия, плановости. Передача образа при помощи акварели, серебром карандаша, бархатностью пастели.

Тема 4.15 Изображение объемных форм в декоративной живописи

Сочетание плоскости и объемных форм в декоративной живописи. Превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции. Обобщение формы с изменением абриса. Обобщение формы и усложнение, добавление деталей, отсутствующих в натуре.

Тема 4.16 Графические способы изображения: линейный и тоновой рисунок

Виды рисунка: линейный, тоновой. Визирование. Линия. Светотеневые градации объемной формы: собственная и падающая тень, свет, полутон, тень, блик, рефлекс. Граница света и тени. Тональный масштаб как отношение между просто белой бумагой и самым густым слоем графитового вещества. набросок. Длительный рисунок.

Тема 4.17 Композиция учебного натюрморта. Конструктивный анализ предметов в пространстве

Натюрморт в изобразительной деятельности начинающего художника. Подбор предметов по смысловому значению (темы натюрморта). Сущность жанра натюрморта, его влияние на процесс художественного развития. Анализ особенностей цветового и контрастного решения для натюрморта. Выразительная передача образа, растительного мотива. Умение находить гармоничные цветовые отношения.

Тема 4.18 Основные принципы работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами, этюдами
Использование различных приемов работы карандашом. Выразительность линейного рисунка. Цельность колористического решения. Подробная детализация переднего плана.

Тема 4.19 Графическое изображение натюрмортных постановок

Композиция и расположение предметов натюрморта. Формы и размеры предметов. Фон и место размещения натюрморта. Цветовые решения. Выбор равновесия. Точка зрения. Формат.

Тема 4.20 Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятие симметрия и асимметрия

Композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность). Все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка.

Тема 4.21 Композиция картины с одной и двумя фигурами. Трехфигурная композиция

Навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды. Основы цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Тема 4.22 Построение предметов методом сквозной прорисовки.

Особенности метода сквозной прорисовки: прорисовка всех частей предмета. Представление предмета в трехмерном пространстве.

Тема 4.23 Методы развития творческого воображения. Выявление пластического мотива

Воображение (активное, пассивное, продуктивное, репродуктивное). Средства развития воображения. Методика развития творческого

воображения. Пластический мотив композиции. Упражнения на выявление пластического мотива.

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

По дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации) "Педагогика в художественном творчестве" (группа "Преподаватели отделений изобразительного искусства государственных и муниципальных образовательных организаций") итоговая аттестация проводится в форме тестирования.

В тематику зачета входят следующие вопросы:

1. Источник профессионального мастерства – опыт, который
2. При создании нового текстового документа в первую очередь производится
3. От чего зависит выразительность композиции?
4. Дайте определение понятию «правила внутреннего трудового распорядка»
5. Мотивировать учащихся можно
6. Если программа Word автоматически подчеркивает текст волнистой зеленой линией текст, то это может означать, в частности
7. Каким образом достигается динамизм в композиции?
8. Один из видов дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарного проступка работником
9. Условия творческого процесса
10. Что может означать подчеркивание слова волнистой красной линией:
11. Основные признаки цвета?
12. Способ организации групповой дискуссии – это:
13. Наименьшей юридической силой среди перечисленных источников права в РФ обладает:
14. Поведение ребенка, идущее вразрез с тем, что предлагает взрослый – это:
15. Сильный, неуравновешенный, тип нервной системы со слабыми по сравнению с возбуждением тормозными процессами – это характеристика:
16. Что такое равновесие в композиции, и от каких факторов оно зависит?
17. Как форма предмета влияет на равновесие композиции формата?
18. Роль доминанты в композиции?
19. Что такое оверлеппинг, и его роль в декоративной композиции?
20. Использование каких приемов придает композиции черты декоративности?

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1 Учебно-методическое обеспечение программы

1. Аксёнов Ю.Г. Рисунок и Живопись. М. Искусство, 1961
2. Алексеев С. С. О колорите. М.: Изобразительное искусство, 1974.

3. Виннер А. В. Как пользоваться акварелью и гуашью. М.: Искусство, 1951.
4. Виннер А. Как работают мастера живописи. М.: Советская Россия, 1965.
5. Визер В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа. СПб.: Питер, 2006.
6. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.
7. Дмитриева Н. А. Михаил Врубель: Жизнь и творчество. М.: Детская литература, 1988.
8. Зернова Е. С. Будущему художнику об искусстве живописи: Заметки преподавателя. М.: Советский художник, 1976.
9. Лабунская Г. В. Беседы о живописи. М.: Знание, 1966.
10. Морозов, Е. М. Живопись и рисунок гуашью. Самоучитель. Москва: Эксмо, 2006.
11. Островский Г. Как создается картина. М.: Изобразительное искусство, 1976.
12. Паранюшкин Р., Хандова Г. Цветоведение для художников. Колористика. Феникс, 2007. "Юный художник", ежемесячный журнал, 1978—2015гг.
13. "Художественная галерея. Шагал" № 35 (31) [Текст] 2005,
14. "ДеАгостини".
15. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению: учеб. пособие/О.А. Авсиян. – М.: Изобразительное искусство, 1985.- 152 с.
16. Батракова С.П. Образ мира в живописи XX века. // На грани тысячелетий.-М.,1994.
17. Васютинский Н. А. Золотая пропорция. М., 1990.
18. Галкина М.В., Михайлов М.В. Дизайн и декоративно-прикладное искусство в контексте современного пространства //Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2012. № 3. С. 153–156.
19. Голубева О. Л. Основы композиции. – М.: Изобраз. искусство, 2001.
20. Григорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике.- М., 1990.
21. Дейнека А.А. Учись рисовать. М.,2005. 224 с.
22. Дизайн. М., 2010. С. 38–43.
23. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – М., 2002.
24. Ломов С.П. Дидактика художественного образования. М., 2010. 104 с.
25. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., 1994.

5.1.2 Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации.
URL: <https://www.mkrf.ru/>

2. Официальный сайт Министерства культуры Краснодарского края.
URL: <http://kulturakubani.ru/>
3. Газета "Культура". URL: www.kulturagz.ru
4. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИСКУССТВ
"Искусство помогать искусству". URL: www.liart.ru
5. Портал народной культуры. URL: <http://www.hnh.ru/>

5.2 Кадровое обеспечение программы

Реализация программы обеспечивается высококвалифицированными специалистами, имеющими высшее профессиональное образование.

5.3 Материально-технические условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы предусматривает занятия в аудиториях с компьютерным оборудованием и видеопроекционной аппаратурой. Компьютеры имеют выход во всемирную информационную компьютерную сеть (Интернет). Кроме того, техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие аудиторий для интерактивных занятий.