

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
«» 2016 г.

Художественные материалы и техники в системе художественного образования

Программа учебной дисциплины
Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Художественное образование»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма

«28» 06 2016 г., протокол № 12

Заведующий кафедрой Кириллова О.С. «28» 06 2016 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «04» 07 2016 г., протокол № 12

Председатель учёного совета Тарасов Н.Н. «04» 07 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«29» 08 2016 г., протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Кириллова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Художественное образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 марта 2015 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Совершенствование художественно-исполнительского мастерства магистра художественного образования через освоение новых художественных материалов и техник живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, переосмысления содержания специальных дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Художественные материалы и техники в системе художественного образования» относится к вариативной части блока дисциплин.

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной деятельности:

- педагогическая;
- научно-исследовательская.

Для освоения дисциплины «Художественные материалы и техники в системе художественного образования» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Деловой иностранный язык», «Инновационные процессы в образовании 1», «Инновационные процессы в образовании 2», «Современные проблемы науки», «Современные проблемы образования», «Анализ и интерпретация произведения искусства», «Восприятие произведений искусства в системе эстетического воспитания школьников», «Искусствоведение и художественное образование», «Музейная педагогика», «Педагогика и методика развития индивидуальности», «Полихудожественный подход в обучении школьников изобразительному искусству», «Пространственно-пластические искусства (практикум)», «Современные проблемы художественно-педагогических исследований», «Современные художественно-образовательные системы», «Технологии работы с художественно-одаренными детьми», «Эволюция художественных парадигм», прохождения практик «Научно-исследовательская практика», «Научно-исследовательская работа», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Педагогическая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Анализ и интерпретация произведения искусства», «Восприятие произведений искусства в системе эстетического воспитания школьников», «Методическая деятельность в художественном образовании», «Музейная педагогика», «Педагогика и методика развития индивидуальности», «Полихудожественный подход в обучении школьников изобразительному искусству», «Современные художественно-образовательные системы», «Технологии работы с художественно-одаренными детьми», «Эволюция художественных парадигм», прохождения практик «Научно-исследовательская практика», «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);

– готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);

– готовностью организовывать собственную деятельность, направленную на решение художественных, педагогических и музейно-педагогических задач, осуществлять целостный анализ и интерпретировать произведения различных видов изобразительного искусства (СК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- последовательность работы в технике акварельной и гуашевой живописи, изучение свойств акварельных и гуашевых красок;
- специфические черты и характеристика средств выразительности иллюстраций к детской сказочной литературе;
- графические возможности в декоративном изображении объектов;

уметь

- выполнять натюрморт с гипсовой головой в усложненных условиях освещенности;
- определять роль художника-иллюстратора;
- изображать объекты с элементами стилизации;

владеть

- выполнения краткосрочного этюда обнаженной фигуры человека (грязиль);
- навыками выполнения иллюстрации к художественной литературе;
- навыками изображения животных, натюрморта, фруктов, птиц.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		2 / 3 / 4
Аудиторные занятия (всего)	90	30 / 20 / 40
В том числе:		
Лекции (Л)	–	– / – / –
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	90	30 / 20 / 40
Самостоятельная работа	162	60 / 34 / 68
Контроль	108	54 / 54 / –
Вид промежуточной аттестации		ЭК / ЭК / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	144 / 108 / 108
	зачётные единицы	4 / 3 / 3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Темперная живопись	Сложный натюрморт из предметов, различных по материальности. Тематический натюрморт с гипсовой головой в усложненных условиях освещенности. Этюд

		одетой фигуры в интерьере
2	Книжная графика	Искусство книги как синтетическое искусство. Художественная структура книги. Проблема целостности книжного организма. Книжная графика. Исторические основы современных представлений об искусстве книги. Изобретение книгопечатания. Зависимость выдвижения на передний план той или иной проблемы от эпохи, общего направления в изобразительном искусстве. Россия конца XIX — начала XX века. Образцы реалистического иллюстрирования (Д. Кардовский, И. Репин, В. Серов). Синтетическое единство иллюстрирования со шрифтом и орнаментальными элементами — стиль «модерн» и близкие ему реалистические течения (И. Билибин, Е. Поленова). Проблемы декоративной связи иллюстрирования и книги, стиля иллюстрирования и стиля текста — «Мир искусства» (А. Бенуа, М. Добужинский, Е. Лансере и др.). Начало XX в. — конструктивисты Э. Лисицкий, А. Родченко. Выдающиеся мастера сюжетно-повествовательного толка (В. Фаворский, Е. Кибрик, А. Кравченко, О. Верейский). Развитие теории книжной иллюстрации — от отрицания иллюстрации (Ю. Тынянов) до обоснования принципов сопряжения иллюстраций и текста (В. Фаворский). Разработка макета художественно-конструктивного решения книжного блока. Разработка внешних и внутренних (информационных, композиционных, иллюстрационных) элементов книги Искусство книги как синтетическое искусство, включающее литературу, графику, искусство шрифта, искусство книгопечатания, полиграфию. Общие задачи художественно-технического иллюстрирования книги с учетом вида литературы. Этапы оформления печатных изданий. Виды творческой деятельности на этапах проектирования, воплощения и воспроизведения книги. Основные проблемы, возникающие при оформлении книги: разработка книжной конструкции, декоративное оформление издания, типизация издания. Материальная конструкция книги. Незыблемость двух основных частей — книжного блока и его покрытия. Традиционные элементы книги. Внешние элементы книги и их оформление, функциональное значение. Суперобложка, обложка, форзац. Внутренние элементы и их назначение: информационные (титальный лист, шмуцтитул, начальная полоса); иллюстрационные (фронтиспис, иллюстрированные полосы); композиционные (авантитул, спусковая полоса, концевая полоса, рядовые полосы и т. д.). Элементы шрифта и бумага (формат) как объекты оформительской работы в книге. Наглядный материал:

		иллюстрации к художественной литературе в различных изданиях, книги, содержащие основные художественные элементы оформления и иллюстрирования, макеты, иллюстрации, выполненные студентами в прошлые годы. В. А. Фаворский, его творчество и вклад в развитие теории книги. Влияние стилевых черт эпохи, литературного произведения и творческой манеры художника на книжный ансамбль. Композиция книги. Значение композиционно-пространственных средств. Архитектоника книги — гармоничное сочетание элементов книги, в совокупности образующее художественный «ансамбль», отражающий содержание и форму литературного произведения (иллюстрации В. Фаворского, М. Цехановского, В. Лебедева и др.).
3	Композиция в ДПИ	Равновесие. Соотношение форм. Ритмическая организация мотивов. Доминанта – композиционный центр. Историческое развитие искусства композиции в изобразительном искусстве, становление композиции как учебного предмета и теоретические основы композиции, закономерности композиции, законы, правила, приемы, художественно-выразительные средства композиции, суть понятий художественный образ, идея, тема, сюжет, мотив в произведении искусства, вопросы единства содержания и формы в произведении искусства. Закон целостности: единство композиции с замыслом, формы с содержанием (конструктивная идея), подчиненность формы содержанию, подчиненность всех средств замыслу; неделимость композиции; неповторимость элементов (величин, пятен, интервалов, типов, жестов, положений). Закон контраста (сочетание противоположностей). Виды контрастов: объемное и плоское, контур и силуэт, светлое и темное, теплое и холодное (цвета), цветное и монохромное, контраст величин, контраст форм, контраст фактур, контраст цветов, контраст движений, контраст положений, психологические и идейные контрасты. Закон новизны. Новизна формы и содержания в произведении. Новизна в композиции как главной художественной форме. Новизна в других формах произведения - в рисунке, в тоне, в цвете, в перспективных решениях. Наличие эстетического в содержании и в форме, в композиции произведения, эстетического как качества новизны. Общие и специфические изобразительно-выразительные средства и приемы композиции. Композиционные приемы построения. Форматы. Размещения в квадрате, треугольнике, круге и т.д. Симметричное и ассиметричное построение. Статика и динамика. Ритм. Контраст. Колорит. Пространство. Плановость.

		Взаимозакрываемость. Композиционный центр и способы его выражения (соподчинение главного и второстепенного, равновесие). Поиск конкретного сюжетного решения. Фор-эскиз, зарисовки, наброски, этюды отдельных предметов и их различных сочетаний по теме. Корректировка первоначального замысла и эскиза. Поиск тонового, цветового и колористического решения эскиза.
--	--	--

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Темперная живопись	—	—	30	54	84
2	Книжная графика	—	—	30	54	84
3	Композиция в ДПИ	—	—	30	54	84

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Кириллова О.С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кириллова О.С.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016.— 173 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44319>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Макарова К.В. Программа спец-курса «Книжная графика» [Электронный ресурс]/ Макарова К.В., Прокофьев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 24 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58184>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Пятахин Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 60 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19061>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Ерусалимский К.Ю. Сборник Курбского. Том II. Исследование книжной культуры [Электронный ресурс]/ Ерусалимский К.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Знак, 2009.— 537 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15182>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/16041>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. / Н. Ли. Учебник для вузов, Гриф МО РФ, М. 2004 г.- 354с.

2. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись/ Ю.М. Кирцер. – М.: Высшая школа, 2007.- 156 с..

3. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.М. Сокольникова: в 2 т. Т. 1 М.: Академия, 2007. - 304 с..

4. Березина Ю.Ю. Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и

практический аспекты [Электронный ресурс]: учебно-наглядное пособие/ Березина Ю.Ю., Князева О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 131 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44600>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Кринари Е.В. Портрет. Голова и лицо человека в изобразительном искусстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кринари Е.В., Ковалевская О.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014.— 124 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61998>.— ЭБС «IPRbooks».

6. Смекалов И.В. Этюд фигуры натурщика в интерьере [Электронный ресурс]/ Смекалов И.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 25 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21701>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35537>.— ЭБС «IPRbooks».

8. Шерифзянов Р.Ш. Взаимосвязь учебного и творческого аспектов в процессе обучения академическому рисунку. На примере подготовки художника-педагога [Электронный ресурс]: монография/ Шерифзянов Р.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 98 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58114>.— ЭБС «IPRbooks».

9. Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Штаничева Н.С., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2016.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/366.html>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, пакет MS Office, в т.ч. программа Power Point).
2. Пакет офисных приложений (просмотр слайд-шоу).
3. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная специальной учебной мебелью: мольберты, натурные столики, стулья, натуральный фонд, печатные мастерские.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Художественные материалы и техники в системе художественного образования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Компьютерный класс для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, оборудованный необходимым количеством выхода в Интернет, оснащённых доступа к Интернету и локальной сети для подготовки к занятиям и проверки результатов выполнения

самостоятельной работы студентов.

2. Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с возможностью использования графических и офисных приложений, распечатки документов, доступа к Интернету и локальной сети для подготовки к занятиям и проверки результатов выполнения самостоятельной работы студентов.

3. Наглядный материал: иллюстрации к художественной литературе в различных изданиях, книги, содержащие основные художественные элементы оформления и иллюстрирования, макеты, иллюстрации, выполненные студентами в прошлые годы.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Художественные материалы и техники в системе художественного образования» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, аттестации с оценкой.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных

испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Художественные материалы и техники в системе художественного образования» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.