МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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
« 06 » марта 2023 г.

Художественные материалы и техники в системе художественного образования

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Искусство»

заочная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 16 » февраля 2023 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

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 дисциплины «Художественные материалы и техники в системе художественного образования» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 126) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Искусство»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 6 марта 2023 г., протокол № 6).

1. Цель освоения дисциплины

Совершенствование художественно-исполнительского мастерства магистра 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 базовой части блока дисциплин.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Инновационные методы обучения изобразительному искусству», «Инновационные процессы в художественном образовании», «История художественного образования», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Основы книжной графики», «Основы музейно-педагогического проектирования», «Педагогическая поддержка художественно одаренных детей в информационном пространстве социальных сетей», «Полихудожественный подход в обучении школьников изобразительному искусству», «Теория и практика обучения изобразительному искусству в системе дополнительного образования», «Эволюция художественных парадигм».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен организовывать и осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративного искусства, в том числе с применением современных информационных технологий (ПК-1);

– способен проектировать образовательную среду высокой степени открытости и включать в нее результаты собственной художественно-творческой деятельности (ПК-5).

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

– выполненять натюрморт с гипсовой головой в усложненных условиях освещенности;

– определять роль художникаиллюстратора;

– изображать объекты с элементами стилизации;

владеть

– методами выполнения краткосрочного этюда обнаженной фигуры человека (гризайль);

– 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
		1л
Аудиторные занятия (всего)	10	10
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (ПЗ)	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	6	6
Самостоятельная работа	58	58
Контроль	4	4
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость часы	72	72
зачётные единицы	2	2

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.
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. 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.

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	1	–	2	17	20
2	Книжная графика	1	–	2	17	20

3	Композиция в ДПИ	2	–	2	24	28

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Кичигина, А. Г. Материалы и техники рисунка : учебное пособие / А. Г. Кичигина. — Омск : Омский государственный технический университет, 2022. — 180 с. — ISBN 978-5-8149-3563-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/131206/details.

2. Мережников, А. Н. Художественные практики : учебно-методическое пособие / А. Н. Мережников. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2022. — 92 с. — ISBN 978-5-7996-3580-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/161261/details.

3. Нормативная колористика : учебное пособие / Г. И. Панксенов, О. Н. Чеберева, А. Г. Герцева, И. Л. Левин. — 3-е изд. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 33 с. — ISBN 978-5-528-00458-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/122906/details.

4. Левин, И. Л. Ассоциативные решения и архитектурные ассоциации в живописных композициях, созданных по мотивам литературных произведений : учебно-методическое пособие / И. Л. Левин, Г. И. Панксенов, О. А. Лисина. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 107 с. — ISBN 978-5-528-00457-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/122873/details.

5. Аблеева, Ю. М. Принципы выполнения пленэрных работ во время прохождения художественной практики : электронное учебное пособие / Ю. М. Аблеева. — Томск : Томский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 53 с. — ISBN 978-5-93057-970-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/123755/details.

6.2. Дополнительная литература

1. Кириллова, О. С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект : учебное пособие / О. С. Кириллова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. — 173 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/44319/details.

2. Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов : монография / Н. Н. Таранов. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010. — 179 с. — ISBN 978-5-9935-0164-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/21449/details.

3. Таранов, Н. Н. Книжка-игрушка. Художественное конструирование и оформление изданий для дошкольников : учебное пособие / Н. Н. Таранов. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 129 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/26242/details.

4. Степурко, Т. А. Технология материалов для живописи и дизайна. Практикум : учебное пособие / Т. А. Степурко. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 212 с. — ISBN 978-985-7234-16-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/100394/details.

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).

9. Материально-техническая база

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

1. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная специальной учебной мебелью: мольберты, натурные столики, стулья, натурный фонд, печатные мастерские.
2. 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 базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

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.