

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 10.10.2023 08:30:35
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.ДВ. 02.01. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили	«Начальное образование и дошкольное образование»
Автор	к.п.н., доцент Ческидова И.Б.

Одобрена на заседании кафедры ППО протокол от 28. 08. 2023 г. № 1

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности методической комиссией ФППО 29 августа 2023 г. Протокол № 1.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	3
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	4
4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины	4
4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины	5
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	13
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	13
6.1. Основная литература.....	13
6.2. Дополнительная литература.....	13
6.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы.....	13
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	14

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». 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	ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения	ПК.1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО
		ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать:

З 1. Структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).

Уметь:

У 1. Осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО.

Владеть:

В 1. Умением разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.), семестр изучения – 6, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	3 семестр Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108
Контактная работа , в том числе:	74
Лекции	24
Практические занятия	50
Самостоятельная работа , в том числе:	34
промежуточная аттестация	
Подготовка к экзамену	9

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Семестр	Всего часов	Контактная работа			СРС
			Лекции	Практич. занятия	Лаб. занятия	
1. Структура (морфология) искусства	6	13	2	-	-	1
2. Основы композиции	6	11	6	4	-	1
3. Жанровое разнообразие изобразительного искусства	6	7	4	4	-	1
4. Рисунок – основа изобразительного искусства	6	23	2	20	-	1
5. Живопись – вид изобразительного искусства	6	2	2	-	-	-
6. Наука о цвете. Основные свойства цвета	6	2	2	-	-	-
7. Живописные материалы и техники	6	22	2	18		2
8. Скульптура – вид изобразительного искусства	6	7	2	4		1
экзамен	6	27				27
Всего по дисциплине		108	24	50		34

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 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 натюрмортном жанре в творчестве художников разных времен. Пейзаж как отражение красоты окружающего мира. Роль пейзажа в создании художественного образа произведений разных жанров (портрета, бытовой, исторической и мифологической картины). Изображение зверей и птиц в творчестве художников-анималистов. Изображение животного мира в произведениях живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Особенности исторического, батального, мифологического и бытового жанров изобразительного искусства. Ознакомление детей дошкольного и младшего школьного возраста с видами и жанрами искусства.

Раздел 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).

Раздел 3. Жанровое разнообразие изобразительного искусства

Лекция 1. Жанры портрет и пейзаж 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.

Лекция 2. Жанры натюрморт, анималистический, исторический, бытовой, сказочно-мифологический. 2 часа.

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.

Раздел 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, укладываемая в высоту фигуры 7-8 раз). Пропорции тела детей разного возраста.

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

пропорций губ, положения ушей. Изображение головы в профиль. Изображение головы человека в сложных ракурсах.

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.

Практическое занятие 9. Букет сухих цветов. Рисунок с натуры. (2 ч.)

Последовательность ведения учебного рисунка с натуры: анализ постановки (натуры), выбор положения листа, композиционное размещение, определение основных пропорций, линейно-конструктивная проработка общей формы, уточнение деталей, завершение работы (акценты).

Формат А 3, гелевая ручка.

Практическое занятие 10. Зарисовки объектов природы. (2 ч.)

Выбор натуры для рисования объектов природы. Многообразие форм и фактур, выбор графического материала в зависимости от поставленных задач изобразительных задач. Последовательность выполнения набросков и зарисовок объектов природы. Работа на формате А 4.

Практические задания:

– зарисовки объектов разной формы (шишки, ракушки, листья, цветы, бабочки, насекомые) тушью и фломастерами;

– зарисовки объектов разной формы (изучение конструктивных особенностей) карандаш;

– рисунок объектов природы на передачу характерных особенностей (пастель);

Практическое занятие 11. Рисование животных (2 ч.)

Образы животных в анималистическом жанре. Учебные задачи при изображении животных и птиц. Анатомические особенности формы тела птицы. Линейно-конструктивный рисунок. Тональный рисунок. Последовательность ведения работы. Использование вспомогательных схем при изображении птицы в статичном положении и в движении.

Особенности изображения птицы. Способы и приемы изображения различных частей тела птицы. Последовательность ведения работы.

Передача пластики и движения животных в работах А. Дюрера, А.М. Лаптева, В.А. Ватагина. Основные пропорции и схемы движения животных. Последовательность изображения животных. Использование вспомогательных схем. Изображение животных в книжной графике. Творчество Е. И. Чарушина. Особенности ведения работы в технике «сухая кисть».

Практические задания:

– рисунок птицы с натуры с передачей основных пропорций (карандаш), формат А 3;

– рисование с натуры домашнего животного: кошка, собака, хомячок (карандаш, соус, сангина), формат А 4.

Практическое занятие 12. Светотень (2 ч.)

Светотень как одно из выразительных средств изобразительного искусства. Особенности использования светотени в живописных и графических произведениях старых мастеров (Леонардо да Винчи, Караваджо, Рембрандт). Светотень как средство передачи объема и характера освещения. Положение источников света. Выразительные возможности освещения. Система (градации) светотени на предмете (блик, свет, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень). Способы получения плавных переходов от света к тени в карандашном рисунке и работе акварелью. Гризайль.

Практические задания:

– упражнения в получении плавных переходов (растяжки) светотени в карандашном рисунке;

– упражнения в получении тональной растяжки акварелью;

– рисунок куба, конуса и цилиндра с тональным решением, передающим характер освещения (формат А 3, карандаш).

Практическое занятие 13-14. Рисунок геометрического натюрморта (4 ч.)

Последовательность ведения работы, от общего к передаче объема и пространственного расположения, достижение целостности. Точность построения и тональное решение – основные задачи. Занятие 13 – построение, проверка пропорций. Занятие 14 – работа в тоне, завершение работы. Формат А 3, карандаш.

Практические задания:

– рисунок геометрического натюрморта (линейно-конструктивное и тональное решение).

Раздел 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.

Лекция 2. Направления живописи. 2 часа

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.

Раздел 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.

Раздел 7. Живописные материалы и техники

Лекция 1. Живописные материалы и техники.

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

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

Практическое занятие 15. 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 16. 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 цветowych растяжек и переходов цвета (вливание цвета в цвет);

– выполнение цветового этюда «Небо» в технике «по сырому», формат А 4.

Практическое занятие 17. Пейзаж акварелью (2 ч.)

Пейзажный рисунок акварелью. Последовательность ведения работы. Передача общих цветowych отношений. Использование приема работы по сырому в передаче пространства.

Пейзаж в творчестве русских художников. Анализ произведений.

Практические задания:

- изменение цветовой гаммы пейзажа (по репродукции);
- живописные этюды пейзажей с передачей состояния природы и характера освещения в разное время суток.

Практическое занятие 18-19. Натюрморт из гипсовых геометрических тел. Гризайль (2 ч.)

Ахроматические цвета Гризайль. Последовательность ведения академической работы. Роль композиции рисунка в создании живописного произведения. Работа отношениями. Тон. Тональные отношения. Светотень.

Практическая работа:

эюд натюрморта из гипсовых геометрических тел, решив композицию, выполнив рисунок. Передать тональные отношения. Выявить средствами тона светотени пространство натюрморта, объём геометрических тел. Занятие 18 – построение, этюд акварелью. Занятие 19 – работа в технике гризайль.

Материалы: формат А 3, акварель.

Практическое занятие 20-21. Натюрморт из простых бытовых предметов. (4 ч.)

Цветовые отношения. Тональные отношения. Цельность восприятия. Влияние освещения на восприятие цвета. Освещение холодное, тёплое и его влияние светотень.

Практическая работа: выполнить этюд натюрморта из простых бытовых предметов. Формат А 3, акварель. Занятие 20 – построение, этюд. Занятие 21 – выполнение работы в цвете.

Практическое занятие 22-23. Натюрморт с птицей. Передача материальности. (4 ч.)

Передача материальности предметов, объектов, используя различные приемы письма. Характер мазка в живописи. Фактура.

Практическая работа: натюрморт с чучелом птицы, формат А 3, гуашь. Занятие 22 – построение, этюд. Занятие 23 – работа в цвете.

Раздел 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 24. 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 25. 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.

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-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. 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)

6.2. 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.

6.3. Программное обеспечение и Интернет-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.lgb.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».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

- комплект учебной мебели для обучающихся (25 посадочных мест);
- комплект мебели для преподавателя (1 рабочее место);
- технические средства обучения: ноутбук, телевизор, меловая доска, мольберты – 15 шт.;
- вспомогательные средства обучения: наборы учебно-наглядных пособий, раздаточные дидактические материалы;
- комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения в том числе отечественного производства.

Помещения для самостоятельной работы:

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

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

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

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

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

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

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