

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Жуйкова Татьяна Валерьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 15.06.2024 14:16:59
Уникальный программный идентификатор:
d3b13764ec715c944271e8630f1e6d3513421163

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07.01 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ**

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Профили программы Изобразительное искусство и
Дополнительное образование (дизайн)

Автор (ы) доцент И.П. Кузьмина
ст. преп. И.В. Грищенко

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от «16» февраля 2024 г. № 11

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «16» февраля 2024 г. № 3.

Нижний Тагил
2024

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Введение в профессию» является теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к профессиональной деятельности по изобразительному искусству в общеобразовательных школах и к ведению занятий в учреждениях дополнительного образования (детские художественные школы, школы искусства, творческие кружки и студии).

Задачи:

- формирование целостного представления о профессиональной деятельности педагога на современном этапе;
- ознакомление студентов с современными технологиями обучения изобразительному искусству, реализуемыми в практике работы учителей общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования в системе внеклассной работы;
- освоение современных методов и приемов обучения изобразительному искусству, являющихся составными компонентами современных технологий обучения;
- активизация творческого потенциала студентов, развитие заинтересованного отношения к усвоению профессиональных умений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Введение в профессию» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Композиция.
2. Черчение.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Станковая живопись и рисунок.
3. Методика обучения (образование по профилю).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции**:

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

ОПК-1 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики;

ОПК-3 – Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: особенности профессиональной деятельности педагога ИЗО на современном этапе, теоретические основы цветоведения и композиции, теоретические основы организации работы на пленэре, требования по рисунку, живописи и композиции, предъявляемые к пленэрным работам.

Уметь: определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста, создавать колористические композиции, выполнять зарисовки различными графическими материалами и этюды в техниках акварель и гуашь в условиях пленэра.

Владеть: основами изобразительной грамоты, навыками осуществления отбора педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ по ИЗО и их элементов. Владеть основами цветоведения и навыками применения их в педагогической и практической деятельности. Владеть навыками организации пленэрной практики и навыками изобразительной грамоты при создании графических и живописных работ в условиях пленэра.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 час.), 1 семестр изучения, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	1 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	72 (2 зач. ед.)
Контактная работа, в том числе:	28
Лекционные занятия	14
Практические занятия	14
Самостоятельная работа:	40
Подготовка к зачету в 1 семестре	4

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт. работа	Контакт. работа	Самост. работа
		Лекции	Практические занятия	
1 курс, 1 семестр				
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.	12	4	-	8

Тема 2. Особенности профессиональной деятельности педагога ИЗО на современном этапе.	24	6	10	8
Тема 3. Возникновение и развитие профессиональной педагогической деятельности, её гуманистический характер.	10	2	-	8
Тема 4. Требования к личности педагога и его профессиональной компетентности. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.	12	-	4	8
Тема 5. Педагогическое общение как условие успешной профессиональной деятельности. Управление в сфере образования. Нормативно-правовая база педагогической деятельности.	10	2	-	8
Подготовка и сдача зачета	4	-	-	4
Всего в 1 семестре	72	14	14	44

4.3. Содержание тем (разделов) дисциплины

1курс, 1 семестр.

Тема 1. (4 часа лекции) Теория. Общая характеристика педагогической профессии. Профессия учителя изобразительного искусства и дизайна, её особенности, по сравнению с другими профессиями. Художественно-педагогическая компетентность преподавателя изобразительного искусства и дизайна как специфическая педагогическая деятельность. Особенности и функции педагогической профессии: социальная, развивающая, образовательная, воспитательная, обучающая, гуманистическая и специальные функции в области изобразительного искусства и дизайна. Художественно-педагогическая компетентность в области цвета.

Изучение цвета на факультете художественного образования традиционно рассматривается в качестве важной составляющей всей системы подготовки художника-педагога. Освоение различных художественных материалов и техник, знания по живописи, композиции, художественному проектированию и компьютерной графике, умения анализировать и интерпретировать произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства связаны с цветоведением. Развитие навыков художественного восприятия у студентов, их умений пользоваться цветом как средством художественного выражения являются основой формирования художественно-педагогической компетентности будущего учителя.

Тема 2. (6 часов лекции) Особенности профессиональной деятельности педагога ИЗО на современном этапе. Структура профессионально-педагогической деятельности. Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии. Понятие специализации.

Современная школа предъявляет новые требования к учителю изобразительного искусства и выдвигает на первый план необходимость формирования профессиональной компетентности будущего художника-педагога. Изменившаяся социокультурная ситуация в России послужила основой для совершенствования сложившейся профессиональной подготовки будущих художников-педагогов. Развивающемуся обществу необходимы образованные, инициативные люди, творчески активные, проявляющие себя общественно и индивидуально, способные воспринимать и создать художественные ценности.

Цвет является одним из важных средств художественной выразительности в изобразительном искусстве. Теоретики искусства, педагоги и психологи (Р. Арнхейм, А.Б.

Бакушинский, Б.Р. Виппер, С.В. Кравков, С.П. Ломов, А.А. Мелик-Пашаев и др.) отмечали сложность процесса художественного восприятия. Они подчеркивали значимость творческого переживания, осмысления и оценки произведения искусства, указывали на то, что «умение видеть и переживать» требует усилия и подготовки. Практическое освоение средств художественного выражения, работа разнообразными художественными материалами являются важными условиями, способствующими развитию умений воспринимать художественно-образную основу произведения.

Художественно-педагогическая компетентность будущего преподавателя Изобразительного искусства и дизайна в области цветоведения зависит от художественно-творческого развития, которое включает в себя: теоретические знания по цветоведению; умения и навыки владения цветом в процессе работы различными художественными материалами; способность воспринимать и использовать цвет как средство художественного выражения; сформированность художественной индивидуальности.

Тема 2. (10 часов практических заданий).

Задание 1. Условия восприятия объемов предметов. Ахроматические цвета, способы гармонии. Упражнения, закрепляющие понятия темы, развивающие чувство тоновой гармонии и совершенствование зрительной культуры студентов:

Создание шкал полного тонального диапазона ахроматического ряда:

- а) из 3-х оттенков;
- б) из 9-ти оттенков.

Составление таблицы тональных диапазонов, основанной на шкалах ахроматического ряда. Эмоциональное воздействие тональных диапазонов:

- полный тональный диапазон;
- светлый тональный диапазон;
- средне-серый тональный диапазон;
- тёмный тональный диапазон;

Материалы: бумага А4, карандаш, акварель, гуашь.

Задание 2. Создание абстрактной геометрической композиции с использованием различных светлотно-тональных состояний:

- ахроматическая композиция, основанная на полном тональном диапазоне;
- ахроматическая композиция, основанная на светлом тональном диапазоне;
- ахроматическая композиция, основанная на средне-сером тональном диапазоне;

ахроматическая композиция, основанная на тёмном тональном диапазоне;

Материалы: бумага А4, карандаш, акварель, гуашь.

Задание 3. Хроматические цвета. Собственные свойства цвета. Цвет и его физическая природа. Собственные свойства цвета. Обусловленный цвет. Выполнение упражнений, иллюстрирующих понятия темы - выполнение 3-х шкал цвета, основанных на оттенках:

- а) цветового тона;
- б) светлоты;
- в) насыщенности.

Выполнение упражнений на основе абстрактной композиции, закрепляющие понятия темы, что способствует развитию у студентов цветового воображения и ассоциативного мышления. Выполнение двух абстрактных композиций на выбранную тему (например «Город», «Мосты») в разных цветовых решениях:

- а) монохромная композиция на основе контраста;
- б) монохромная композиция на основе нюанса;

Материалы: бумага А4, карандаш, гуашь.

Тема 3. (2 часа лекции). Возникновение и развитие профессиональной педагогической деятельности, её гуманистический характер. Педагогика искусства. История

и современность. Новые современные принципы педагогики искусства: опора на интерес учащихся, преподавание искусства как эстетического явления, сочетание художественного восприятия и практической деятельности, сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, «сотворчество» педагога и ученика. Эстетика и гармония цвета как основа гуманистического направления в живописи. Эстетика и гармония в цветоведении.

Тема 4. (4 часа практических заданий).

Личность педагога, его профессионально-значимые качества. Понятия «личность», «личность педагога» и их сущность. Модель личности современного учителя ИЗО и дизайна. Профессиональные знания, умения, навыки в области теории и практики колористической композиции. Работа на пленэре как одна из форм совершенствования профессиональных навыков.

Задание 1. Выполнение постановки натюрморта в пленэре. Выполнение этюда натюрморта при ярком солнечном свете. Материалы: акварель, гуашь. Формат А2. 4 часа

Тема 5. (2 часа лекции) Педагогическое общение как условие успешной профессиональной деятельности. Управление в сфере образования. Нормативно-правовая база педагогической деятельности. Требования к содержанию предметной области «Искусство», изложенные в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. Формирование универсальных учебных действий (УУД) у учащихся средствами предмета «Изобразительное искусство». Пленэрная практика как одна из форм учебной деятельности для подготовки в работе над жанром «Пейзаж».

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических занятий необходимо использовать следующие технологии:

- игровое моделирование, благодаря которому студенты имеют возможность «проигрывать» ситуации своей будущей профессиональной деятельности, связанные с организацией внеклассной работы по искусству;
- обучение в сотрудничестве (совместная разработка и представление цикла занятий с последующим обсуждением результатов работы на занятиях в группе);
- проектная деятельность (разработка педагогического проекта).

В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и дискуссионное) построение практических занятий:

- анализ и оценка практического опыта ведения занятий учителями и педагогами дополнительного образования;
- обсуждение, анализ и оценка выступлений студентов;
- защита выполненных методических разработок;
- обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (проектов).

5.1. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по введению в профессию, позволит углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения материалом. Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к экспресс-опросам, а также подготовку сообщений, докладов и других материалов к практическим занятиям.

Проверка усвоения знаний ведется в течение всего изучения дисциплины на лекционных и практических занятиях и устной форме и просмотра практических работ в ходе занятий.

Тема 1. (8 часов)

Задание 1. Составить терминологический словарь. Природа цвета. Понятие «хроматические цвета», «ахроматические цвета». Спектр. Цветовой круг. Качества цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Понятие «собственные свойства цвета». Понятие «несобственные свойства цвета».

Взаимодействие цвета. Понятие «дополнительные цвета». Контраст. Виды контрастов. Последовательный контраст. Одновременный контраст (светлотный, хроматический). Пограничный контраст. Особенности применения контраста в живописном произведении для создания образа.

Понятие «цветовая гармония». Классификации цветовых гармоний. Гармоническая система цветового круга В.М. Шугаева, возможности его практического использования. Однотоновая гармония. Гармония родственных цветов. Гармония родственно-контрастных цветов. Гармония контрастно-дополнительных цветов. Применение гармоничных цветовых отношений в дизайне.

Изучение литературы по изобразительному искусству в области основ цветоведения:

1. Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М., 1981.

2. Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986.

3. Иттен И. Искусство цвета. - М.: Д. Аронов, 2001.

4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984.

5. Омеляненко Е.В. Цветоведение и колористика: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2014. <https://e.lanbook.com/book/92657>. - ЭБСЛань

6. Цветоведение и основы композиции [Текст]: учеб.-метод. пособие; авт.-сост.: И.П. Кузьмина, С. В. Грищенко. – Нижний Тагил: НТГСПИ (ф) РГППУ, 2017.

Тема 2. (8 часов)

Задание 1. Создать две абстрактные композиции на заданную тему (например «Город», «Мосты»), построенные на гармонии родственных цветов:

а) используя гармонию насыщенных оттенков;

б) используя гармонию слабонасыщенных оттенков.

Материалы: бумага А4, карандаш, гуашь. 3 часа

Задание 2. Создать две абстрактные композиции на заданную тему (например «Натюрморт»), построенные на гармонии родственно-контрастных цветов:

а) используя гармонию насыщенных оттенков;

б) используя гармонию слабонасыщенных оттенков.

Материалы: бумага А4, карандаш, гуашь. 3 часа

Задание 3. Создать две абстрактные композиции на заданную тему (например «Натюрморт»), построенные на гармонии родственно-контрастных цветов:

а) используя гармонию насыщенных оттенков;

б) используя гармонию слабонасыщенных оттенков.

Материалы: бумага А4, карандаш, гуашь. 2 часа

Тема 3. (8 часов)

Эстетика и гармония цвета как основа гуманистического направления в живописи. Схемы построения цветовых гармоний на основе цветового круга Шугаева.

Задание 1. Построение цветовых гармоний на основе гармонической триады. Создание двух полицентричных композиций на заданную тему:

а) используя гармонию насыщенных оттенков;

б) используя гармонию слабонасыщенных оттенков.

Материалы: бумага А4, карандаш, гуашь. 4 часа

Задание 2. Построение цветовых гармоний на основе четырёх цветов. Создание двух полицентричных композиций на заданную тему:

- а) используя гармонию насыщенных оттенков;
- б) используя гармонию слабонасыщенных оттенков.

Материалы: бумага А4, карандаш, гуашь. 4 часа

Тема 4. (8 часов)

Задание 1. Изучить материал по теме: Работа на пленэре как одна из форм проведения занятий. Организация занятий, необходимое оборудование и материалы. Подготовка учащихся к пленэрной практике. Особенности работы художника в условиях пленэра.

Методика работы на пленэре, изучение особенностей освещения. Групповые и индивидуальные методы работы педагога и учащихся на пленэре. Особенности яркого солнечного освещения: теплый цвет, светотеневая контрастность, насыщенные рефлексы. Особенности освещения в тени и в пасмурный день: нюансность, преобладание холодных оттенков.

Изучение литературы по изобразительному искусству в области пленэрной практики:

1. Н. Я. Маслов «Пленэр» Москва: «Просвещение» 1984.
2. Юлия Тютюнова: «Пленэр. наброски, зарисовки, этюды» М.: «Академический проект», 2012
3. Константин Стерхов: «Мастера акварели. Все о пленэре» Санкт-Петербург, Лань: «Планета музыки», 2020
4. Ермаков, Г.И. Пленэр: Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва: Издательство "Прометей", 2013. <https://e.lanbook.com/book/63302>. — ЭБС Лань
5. Г. Баммес: «Ландшафты. Практическое руководство по изобразительному искусству» Издательство: Дитон 2016

Задание 2. Выполнение постановки натюрморта в пленэре. Выполнение этюда натюрморта, поставленного в тени или в условиях пасмурного дня.

Материалы: акварель, гуашь. Формат А4. 4 часа

Задание 3. Рисунки стволов деревьев: ствол старой ивы, ствол берёзы, ели, сосны.

Материалы: карандаш, чёрная гелевая ручка, ретушный карандаш, угольный карандаш и др. Формат А2. 2 часа

Задание 3. Зарисовки архитектурных памятников, архитектурных фрагментов. Зарисовки архитектурных памятников, архитектурных фрагментов. Выполняются несколько рисунков. 2 часа

Задача: передача перспективного построения рисунков зданий, характерных особенностей конструкции, элементов декора. Материал - карандаш. Формат А4–А3.

Тема 5. (8 часов)

Пленэрная практика как одна из форм учебной деятельности для подготовки в работе над жанром «Пейзаж»

Задание 1. Выполнение этюда сельского дома. Связь архитектурной постройки и природного окружения. 4 часа.

Задача: определение характера каждого дерева, выявление особенностей, отличающих его от деревьев иной породы. Передача общей формы, пропорций, направления веток и т.д. Материал - карандаш. Формат –А3. 2 часа

Задание 2. Выполнение этюдов городского пейзажа.

Задача: передать перспективу - линейную, тональную, воздушную, выявить плановость. Определить композиционный центр. Проработать объекты композиционного центра, обобщить предметы дальнего и второстепенного планов. Материалы: акварель, гуашь. Формат А3. 4 часа

5.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

В процессе учебных занятий по данной дисциплине ведется текущий контроль качества усвоения знаний в следующих формах:

1. Проверочные задания и заполнение терминологического словаря, выявляющие уровень сформированности ключевых понятий изучаемой дисциплины.

2. Оценка качества выполненных практических заданий, сделанных студентами самостоятельно.

3. Устное собеседование в ходе практических занятий, в процессе которого определяется умение студента воспроизводить и применять усвоенные теоретические знания для оценки педагогического опыта в системе художественного образования, а также для собственной педагогической деятельности.

Промежуточная аттестация (зачёт) проводится в 1 семестре. На зачет студентами предоставляются все практические (аудиторные и самостоятельные) работы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Библиографические сведения о рекомендуемом издании	Наличие доступа
Крылова О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО [Текст] : метод.пособие / О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. – 142 с.	20
Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС [Текст] / [О. Б. Даутова и др.]. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 171 с.	20
Ильин Г. Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Г. Л. Ильин. – М.: Прометей, 2015. – 425с.	https://ibooks.ru/reading.php?productid=351061 – ЭБС Айбукс
Беляева, О.А. Педагогические технологии в профессиональной школе: учеб.-метод. пособие / О.А. Беляева. – 6-е изд., стер. – Минск: РИПО, 2014. – 60 с.	https://ibooks.ru/reading.php?productid=340433 – ЭБС Айбукс

Интернет-ресурсы:

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>.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория, оборудованная доской и экраном.
2. Мультимедиапроектор.
3. Компьютер (ноутбук).
4. Рабочее место преподавателя.
5. Столы и стулья для обучающихся.
6. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
7. Предметный фонд для создания учебных постановок натюрморта.

8. Фонды учебно-методических работ кафедры.