

Министерство культуры Камчатского края
Краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования работников культуры
«Камчатский учебно-методический центр»
*Ресурсный центр по работе с учреждениями
дополнительного образования (ДШИ)*

СОГЛАСОВАНО:

Зав. учебной частью

_____ **Е. А. Шевцова**
« ____ » _____ **2017 г.**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____ **Е.В. Галянт**
« ____ » _____ **2017 г.**

Многоуровневая долгосрочная программа
«Методика преподавания изобразительного искусства и декоративно-прикладного
искусства в детской школе искусств»

Содержание

1. Пояснительная записка.

2. Общие положения.

- 2.1 Цель программы
- 2.2 Планируемые результаты освоения программы.
- 2.3 Трудоемкость и срок освоения программы.
- 2.4 Нормативные документы для разработки программы.
- 2.5 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки.
- 2.6 Форма обучения.
- 2.7 Промежуточная и итоговая аттестация.

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы.

- 3.1 Учебный план программы.
- 3.2 Примерный календарный учебный график.
- 3.3 Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

4. Учебно-методическое обеспечение.

- 4.1 Рекомендуемая литература.
- 4.2 Информационные средства обеспечения дисциплины. Рекомендуемые средства.
- 4.3 Материально-техническое обеспечение курса.

5. Фонд оценочных средств.

6. Форма контроля.

7. Входные требования к слушателям.

8. Выходные требования к слушателям.

1. Пояснительная записка

Концепция развития художественного образования выстроена, исходя из «Концепции художественного образования в Российской Федерации», которая определяет стратегию развития системы образования в России на период до 2025 года.

Концепция отражает волю государства в реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина России в области культуры и искусства:

- право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям;
- свободу художественного творчества, преподавания, охрану интеллектуальной собственности;
- обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Целью художественного образования является развитие мотивации личности к познанию и художественному творчеству; реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества.

Исходя из целей, художественное образование призвано обеспечить осуществление следующих задач:

1. Формирование эстетически развитой и творческой личности, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста.
2. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития эстетических принципов и идеалов личности и общества.
3. Широкое внедрение художественного образования как способствующего фактора интеллектуального совершенствования, раскрытию творческого потенциала детей и юношества.
4. Приобщение разных возрастных групп населения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства.
5. Использование возможностей искусства, художественно творческой деятельности в целях коррекционной педагогики, психофизического оздоровления детей, подростков посредством внедрения современных методик арт-терапии.
6. Привлечение ресурсов художественного образования в целях социально- культурной адаптации детей и подростков для профилактики и коррекции асоциального поведения.
7. Выявление художественно одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития.

Многоуровневая долгосрочная программа повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры, преподавателей образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства отражает современные подходы к формированию содержания профессионального образования и составлена на основе требований к программам дополнительного профессионального образования.

Данная программа отражает современные подходы к формированию содержания профессионального образования и составлена на основе требований к программам дополнительного профессионального образования.

Многоуровневая долгосрочная программа повышения квалификации состоит из модулей, которые имеют в своей основе накопительную систему, в соответствии с которой преподаватели по классу фортепиано образовательных учреждений дополнительного образования и прочих учреждений культуры имеют возможность самостоятельно выстраивать собственное обучение.

Программа состоит из 2-х модулей и предполагает реализацию в соответствии с планом работы КГБУ ДПО КУМЦ в количестве 137 часов:

I модуль. Творческая лаборатория (мастер-класс) по теме: «Методика преподавания декоративно-прикладного искусства в ДШИ» (65 часов).

II модуль. Курсы повышения квалификации по теме «Теория и практика изобразительного искусства» (72 часа).

2. Общие положения

2.1 Цель программы

Создание образовательной среды для повышения профессионального уровня педагога, популяризации и распространения передового инновационного опыта в области культуры и искусства.

Задачи:

- привлечение внимания преподавателей к занятиям с учащимися изобразительным искусством и декоративно-прикладной композицией;
- создание условий для обмена опытом работы преподавателей;
- повышение уровня профессионального мастерства педагога;
- выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта, основанного на использовании современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;
- повышение роли преподавателя в учебном процессе;
- развитие творческой инициативы и активизация самообразования преподавателя;
- совершенствование методики обучения и воспитания;
- развитие различных аспектов педагогического творчества.
- стимулирование достижений высоких результатов в преподавательской деятельности;
- утверждение приоритетов художественного образования в обществе;
- выявление талантливых педагогических работников в сфере художественного образования;
- формирование позитивного социального и профессионального имиджа преподавателей;
- публичное признание и поощрение личного вклада преподавателей в развитие культуры и искусства.

2.3 Трудоемкость и срок освоения программы

Трудоемкость программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом составляет 137 академических часов.

Виды учебных занятий: лекционные, практические занятия, мастер-классы и консультации. Режим проведения занятий – учебная пара по продолжительности 1 час 20 минут, 4 пары в день с перерывами по 10 минут и на обед 1 час.

2.4 Нормативные документы для разработки программы

- Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации

дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «живопись» и сроку обучения по этой программе» (с изменениями и дополнениями).

- Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 159 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и сроку обучения по этой программе» (с изменениями и дополнениями).

2.5 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки

Данная программа рассчитана на преподавателей учреждений дополнительного образования, имеющих среднее или высшее специальное образование в области художественного направления.

2.6 Форма обучения

Частично платное обучение: очное.

2.7 Промежуточная и итоговая аттестация.

Промежуточная аттестация по программе проходит в конце I модуля в форме выполнения практического задания (создание узора на бумаге акварелью или скульптуры).

Итоговая аттестация проходит по окончании II модуля в форме выполнения практической работы (написание натюрморта).

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы.

3.1 Учебный план программы.

Дата	Наименование тем	Всего	Из них:				
			Лекции	Практические	Мастер-классы	Индивидуальные консультации/Сам. работа	Промежуточная/Итоговая аттестация
I модуль. Творческая лаборатория (мастер-класс) по теме: «Методика преподавания декоративно-прикладного искусства в ДШИ»							
26.02	Методика преподавания основных прикладных дисциплин в учреждениях дополнительного образования. Методические рекомендации по внедрению. Индивидуальные консультации руководителям ДХШ, ДШИ.	4	-	-	-	4	-
27.02	Роль детского художественного творчества в формировании и развитии личности ребенка. ДШИ: цели и задачи декоративно-прикладного творчества.	4	-	-	-	4	-
	Строгановская Академия и студии дополнительного образования. Темы заданий, материалы, мероприятия, программы.	12	4	-	8	-	-

28.02	Тренинг по развитию фантазии и воображения у детей любого возраста.	4	-	-	-	4	-
	Способы формирования композиционных навыков у учащихся 1-2 классов ДХШ.	4	-	-	4	-	-
	Промежуточный зачет по теме. Выполнение практической работы.	8	-	-	2	-	6
01.03	Стилизация и трансформация в ДПИ. Средства и методы графической стилизации. Особенности декоративной композиции на плоскости.	6	2	-	4	-	-
	Композиция в художественной школе. Лепка керамических изделий на уроках керамики в ДХШ. Особенности проведения итогового зачета по предмету.	1	-	-	-	1	-
	Промежуточный зачет по теме. Выполнение практической работы.	6	-	-	-	-	6
02.03	Стилизация и трансформация в ДПИ. Средства и методы графической стилизации. Особенности декоративной композиции на плоскости.	4	2	-	2	-	-
	Мастер-класс по созданию декоративной скульптуры в керамике.	8	-	-	8	-	-
03.03	Подведение итогов мастер-класса. Круглый стол.	4	-	-	-	-	4
Итого:		65	8	-	27	13	16
II модуль. Курсы повышения квалификации по теме «Теория и практика изобразительного искусства»							
23.10	Лекция-презентация «Живопись»	12	12	-	-	-	-
24.10	Лекция-презентация «Пленэр. Методика работы на пленэре. Особенности работы в помещении и на пленэре»	4	4	-	-	-	-
	Презентация пособия «Учебный пленэр»	4	-	4	-	-	-
	Самостоятельная работа	8	-	-	-	8	-
25.10	Лекция-презентация «Акварельная живопись. Способы и приемы работы акварелью»	4	4	-	-	-	-
	Практический курс «Акварельная живопись» Выполнение акварельных работ, применяя вспомогательные материалы	8	-	8	-	-	-
	Самостоятельная работа	-	-	-	-	2	-
26.10	Лекция-презентация «Гуашь. Техника и технология живописи»	5	5	-	-	-	-
	Практический курс «Живопись натюрморта гуашью» Импрессионистический и тектонический способы исполнения гуаши	7	-	7	-	-	-
	Самостоятельная работа	-	-	-	-	2	-
27.10	Лекция-презентация «Рисунок»	4	4	-	-	-	-
	Теоретический и практический курс «Композиция станкового произведения»	8	-	8	-	-	-
	Самостоятельная работа	2	-	-	-	2	-
28.10	Круглый стол. Итоговое занятие.	-	-	-	-	-	2
Итого:		72	29	27	-	14	2
ИТОГО:		137	37	27	32	27	18

3.2 Примерный календарный учебный график

	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день	6 день
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

I модуль. Творческая лаборатория (мастер-класс) по теме: «Методика преподавания декоративно-прикладного искусства в ДШИ»						
Объем аудиторных часов	4	12	12	12	12	4
Теоретические занятия	-	8	-	2	2	-
Практические занятия	-	4	6	4	10	-
Индивидуальные консультации/Сам. работа	4	4	4	1	-	-
Промежуточная аттестация	-	-	6	6	-	4
II модуль. Курсы повышения квалификации по теме «Теория и практика изобразительного искусства»						
Объем аудиторных часов	12	8	12	12	12	2
Теоретические занятия	12	4	4	5	4	-
Практические занятия	-	4	8	7	8	-
Индивидуальные консультации/Сам. работа	-	8	2	2	2	-
Итоговая аттестация						2

3.3 Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

Тема 1. Методика преподавания основных прикладных дисциплин в учреждениях дополнительного образования.

Методические рекомендации по внедрению. Индивидуальные консультации руководителям ДХШ, ДШИ.

Тема 2. Роль детского художественного творчества в формировании и развитии личности ребенка. ДШИ: цели и задачи декоративно-прикладного творчества.

Декоративно-прикладное искусство - широкий раздел искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. Собираемый термин, условно объединяет два обширных рода искусств: декоративное и прикладное. В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни.

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким характеристикам: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия. В академической литературе со второй половины XIX века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, игрушки). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством.

Основные жанры декоративно-прикладного искусства

- ✓ Батик (холодный батик, горячий батик)
- ✓ Набойка
- ✓ Бисероплетение
- ✓ Вышивание (древнерусское лицевое шитье, вышивка крестом, вышивка бисером, нитяная графика)
- ✓ Вязание (вязание крючком, вязание спицами)
- ✓ Макраме
- ✓ Кружевоплетение (фриволите)
- ✓ Ковроткачество
- ✓ Гобелен (ворсовый ковёр, безворсовый ковёр)
- ✓ Квиллинг
- ✓ Скрапбукинг
- ✓ Керамика
- ✓ Мозаика

- ✓ Ювелирное искусство
- ✓ Лаковая миниатюра (палехская миниатюра, федоскинская миниатюра, холуйская миниатюра, мстёрская миниатюра)
- ✓ Художественная роспись по дереву (хохлома, городецкая роспись, мезенская роспись)
- ✓ Художественная роспись по металлу (жостовская роспись, финифть, лиможская эмаль)
- ✓ Художественная роспись по керамике (гжель, дымковская игрушка, филимоновская игрушка)
- ✓ Художественная резьба (резьба по камню, резьба по дереву, резьба по кости)
- ✓ Художественная обработка кожи
- ✓ Художественная обработка металла (христианская оловянная миниатюра, художественная ковка, художественное литье из благородных металлов: бронзы и латуни, художественное литье из чугуна, чеканка)
- ✓ Пирография (выжигание по дереву, коже, ткани и т. д.)
- ✓ Работа со стеклом (витраж, витражная роспись, точечная роспись)
- ✓ Оригами
- ✓ Бумагопластика
- Корнепластика

Тема 3. Строгановская Академия и студии дополнительного образования. Темы заданий, материалы, мероприятия, программы.

Тема 4. Тренинг по развитию фантазии и воображения у детей любого возраста. Способы формирования композиционных навыков у учащихся 1-2 классов ДХШ.

Тема 5. Стилизация и трансформация в ДПИ.

Средства и методы графической стилизации. Особенности декоративной композиции на плоскости. Композиция в художественной школе. Лепка керамических изделий на уроках керамики в ДХШ. Особенности проведения итогового зачет по предмету.

Тема 6. Лекция-презентация «Живопись»

Выразительные средства живописи. Предметный и обусловленный цвета. Методы создания живописного произведения. Этюд, этюд-картина, картина – особенности и отличия. Плановость и пространство в живописи.

Тема 7. Лекция-презентация «Живопись»

Задачи и особенности учебного и творческого натюрморта. Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета и их применение в живописи.

Тема 8. Лекция-презентация «Пленэр. Методика работы на пленэре. Особенности работы в помещении и на пленэре»

Закономерности линейной и воздушной перспектив. Изменение цвета предметов в зависимости от влияния световоздушной среды и освещения. Колористические особенности различных состояний природы.

Тема 9. Лекция-презентация «Акварельная живопись. Способы и приемы работы акварелью»

Современные материалы, применяемые при работе акварелью. Презентация пособия «Акварель. Современные методы и приемы работы»

Тема 10. Лекция-презентация «Гуашь. Техника и технология живописи»

Импрессионистический и тектонический способы исполнения гуаши. Метод работы цветовыми отношениями. Презентация пособия «Гуашь. Техника и технология живописи»

Тема 11. Лекция-презентация «Рисунок»

Средства образного выражения в рисунке. Изобразительные и выразительные возможности линии.

Тема 12. Теоретический и практический курс «Композиция станкового произведения»

Цветовые и тоновые контрасты и их роль в организации смыслового центра композиции. Правила и приёмы композиции. Колорит. Особенности зрительного восприятия и их влияние на создание композиции станкового произведения. Передача пространства на изобразительной плоскости. Композиция и психология зрительного восприятия. Физиология зрения. Психология зрительного восприятия. Восприятие формы. Восприятие пространства. Восприятие движения. Восприятие света. Восприятие цвета. Зрительные иллюзии. Установка в восприятии.

4. Учебно-методическое обеспечение.

1.1 Рекомендуемая литература.

1. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
2. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
3. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992
4. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997
6. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008
7. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
8. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
9. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 2007
10. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003
11. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996
12. Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина.- М, 1993
13. Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989
14. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010

4.2 Информационные средства обеспечения дисциплины. Рекомендуемые средства.

4.3 Материально-техническое обеспечение курса.

Для проведения курсов необходимы технические средства: мультимедийное оборудование (ноутбук, колонки, проектор).

Для выполнения практических занятий необходимы материалы и инструменты: бумага ватман, цветная бумага и любые материалы для коллажа, краски гуашь, акварель, фломастеры, ножницы, темпера или тушь, кисть (белка), гелевая ручка, глина или шамот, льняная ткань 60/60, скалка деревянная.

5. Фонд оценочных средств.

Промежуточной и итоговой аттестацией является практическое выполнение работы слушателем (написание картины, изготовление фигуры из глины).

6. Форма контроля.

Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма контроля образовательной деятельности, включающая в себя целенаправленный систематический мониторинг освоения обучающимися примерной программы повышения квалификации в целях:

- получения необходимой информации о выполнении обучающимися дополнительной профессиональной программы повышения квалификации;
- оценки уровня знаний, умений и приобретенных (усовершенствованных) обучающимися компетенций;
- стимулирования самостоятельной работы обучающихся.

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) для обучающихся проводится в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

7. Входные требования к слушателям.

Слушатели данных курсов должны иметь высшее или среднее художественное образование.

8. Выходные требования к слушателям.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по программе, повышения квалификации и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

Слушатель признается «успешно освоившим курс» при посещении всех занятий. По окончании обучения он получает удостоверение государственного образца.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть примерной программы повышения квалификации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

Разработчики программы:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Согласовано:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)