

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Рассмотрен и согласован
на заседании УМС КазНУИ
протокол № ____ от _____ 2024 г.

ПРОЕКТ
образовательной программы повышения квалификации педагогов ТиПО и
учителей школ группы искусства и культуры

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН»

ПОДГОТОВЛЕНО:
профессор, к.п.н.
Ижанов Байконыр Ижанович

Астана – 2024

Раздел 1. Общее положение

Программа курсов повышения квалификации «**Методика преподавания художественных дисциплин**» (далее Программа) предназначена для подготовки учителей изобразительного искусства и художественного труда в организациях общего среднего образования, в т.ч. в учебных заведениях среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства.

В контексте усилий по модернизации образования в Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2020-2025 годы четко изложена основная цель, заключающаяся в повышении конкурентоспособности образования и развитии человеческого потенциала путем обеспечения доступа к качественному образованию.

Актуальность данной программы заключается в новом подходе к преподаванию изобразительного искусства, которое рассматривается как уникальная духовная сфера, объединяющая в себе богатый эстетический, художественный и нравственный опыт народа. Искусство воспринимается как единое целое, включающее народное и профессионально-художественное творчество, развивающееся по своим законам и находящееся в постоянном взаимодействии.

В содержании Программы по-новому показаны интеграционные связи различных слоев и видов искусства, благодаря чему народное искусство наряду с профессионально-художественным становится системообразующим элементом культуры. Это определяет включение в программу как народного, так и профессионального искусства в их гармоничном единстве на всех этапах обучения - в школе, учреждениях среднего профессионального образования, а также в сфере культуры и искусства.

Программа характеризуется открытостью к художественному многообразию, вниманием к искусству и художественной культуре на национальном уровне и ее различным проявлениям. Изучение казахского и зарубежного искусства воспринимается как культурный диалог, процесс взаимного влияния и обогащения, сохраняющий уникальность каждой культуры.

А также программа направлена на последовательное расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций слушателей, необходимых для освоения инновационных технологий и методики в образовательном процессе Казахстана.

Продолжительность курса повышения квалификации (далее – Курс) составляет 80 часов. При составлении расписания занятий допускаются изменения в тематике Программы с учетом обновлений науки и педагогических технологий.

Образовательный процесс Курса включает такие формы обучения как лекции, практические занятия, работу в малых группах.

Раздел 2. Глоссарий

Академизм - направление, сложившееся в художественных Академиях XVI-XIX вв. и основанное на догматическом следовании внешним формам классического искусства.

Акварель – 1. краски, разводимые водой; 2. живопись этими красками.

Барокко – художественный стиль в европейском искусстве и архитектуре к. XVI - сер. XVIII вв.

Возрождение, Ренессанс - период в культурном и идейном развитии ряда стран Западной и Центральной Европы, а также некоторых стран Восточной Европы.

Гармония - связь, стройность, соразмерность, согласованность отдельных сторон предметов или явлений, единство в многообразии. В живописи цветовая гармония - это цветовое единство, гамма родственных оттенков.

Готика – это художественный стиль, представляющий собой заключительный этап развития средневекового искусства в странах Западной и Центральной Европы.

Графика – это вид изобразительного искусства, включающий рисунок и различные виды печатных произведений (многообразные виды гравюр), основанные на искусстве рисунка и обладающие уникальными средствами и выразительными возможностями.

Граффито (или сграффито) - разновидность монументально-декоративной живописи.

Гризайль – это техника живописи в черно-белой или одноцветной гамме, часто используемая для вспомогательных работ, таких как создание подмалевки или эскиза, а также в учебных целях для освоения тонального изображения.

Живопись – это вид изобразительного искусства, в котором произведения создаются с использованием красок.

Интерьер – это внутреннее пространство жилого, общественного или промышленного здания, а также различных помещений, таких как вестибюль, фойе, комнаты, залы и др.

Колорит – это характер взаимодействия всех цветовых элементов произведения, его цветовая гармония. Главное достоинство колорита – богатство и согласованность цветов, которые соответствуют природе.

Композиция – построение художественных произведений, которое определяется его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его содержание, и восприятие.

Книжная графика – это один из видов графического искусства, включающий книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки и т.п. Она различается по назначению: прикладная графика, станковая графика, книжная и газетно-журнальная графика, плакат.

Лепка – это процесс создания скульптуры из мягких материалов (таких как глина, воск, пластилин) путем добавления и удаления пластической массы.

Народное творчество – художественное, народное искусство, художественно – творческая деятельность трудового народа в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Орнамент - род композиции, построенной на регулярном, ритмически упорядоченном расположении (чередовании) абстрагированных или изобразительных элементов.

Силуэт – 1. одноцветное контурное изображение чего-либо на фоне другого цвета; 2. очертания чего-либо без деталей; 3. вид и прием прикладной графической техники.

Стилизация – это сознательное подражание формальным признакам и образной системе определенного стиля в новом, необычном для него художественном контексте.

Театрально-декорационное искусство, или сценография - искусство формирования визуального образа спектакля посредством декораций, костюмов, освещения и постановочной техники.

Эскиз – это предварительный рисунок или набросок, который передает идею художественного произведения, строения, механизма или его отдельной части.

Раздел 3. Тематика Программы

Программа построена на ценностно-ориентационной и коммуникативной деятельности (диалоги об искусстве). Восприятие действительности и произведений различных видов искусства способствует формированию активного эстетического отношения к искусству как элементу духовной культуры, а также к природе и человеческой деятельности как источникам жизни и красоты. Восприятие произведений пластических искусств способствует развитию активного эстетического восприятия искусства как части духовной культуры. Диалоги о пластических искусствах помогают слушателям сформировать представление о видах и жанрах профессионального искусства, народном искусстве, особенностях отечественного национального искусства и культуре, мировой художественной культуре, а также развивают художественный вкус.

В процессе эстетического восприятия мира и искусства у слушателей развиваются высшие духовно-нравственные ценности и идеалы отечественной культуры, а также формируется компетентность активного зрителя, который способен вести диалог и обосновывать свою точку зрения.

Раздел 4. Цель, задачи и ожидаемые результаты Программы

Программа направлена на формирование художественной компетентности слушателей, расширение знаний о теории изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства, развитие умения анализировать произведения различных видов и жанров искусства, а также приобретение опыта в собственной художественно-творческой деятельности.

Цель программы: привить практические навыки и умения использования современных методов преподавания изобразительного искусства и художественного труда в образовательных учреждениях.

Задачи программы:

- воспитывать осознанное чувство собственной причастности слушателей к судьбе отечественной культуры;
- формировать уважительное и бережное отношение к художественному наследию казахского народа;
- воспитывать интерес слушателей к искусству народов мира;
- формировать художественную компетентность слушателей через усвоение знаний о теории изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства, а также через развитие навыков анализа произведений различных видов и жанров искусства;
- формировать профессиональные компетенции по использованию инновационных технологий и интегративных методов в художественных дисциплинах в общеобразовательной и профессиональной школе, учебных заведениях среднего профессионального образования и сферы культуры и искусства;
- развивать умения слушателей работать в разных видах художественно-творческой деятельности и творчески использовать выразительные средства в процессе собственной изобразительной, декоративной или пространственной композиции.

Ожидаемые результаты обучения – по завершению курса повышения квалификации слушатель должен:

Знать:

- современные особенности инновационных педагогических технологий в преподавании изобразительного искусства и художественного труда в образовательных учреждениях;
- основные направления и особенности течений в изобразительном искусстве и стили в сценографии.

Уметь:

- критически анализировать произведения пластических искусств и презентовать свой разработанный проект с тематической композицией;
- свободно выбирать эффективные педагогические технологии и использовать разные художественные приемы для творческой работы.
- разрабатывать дизайнерские проекты и выполнять изделия в материале, используя приемы художественного конструирования.

Владеть:

- практическими навыками современных образовательных технологий и художественными приемами для выразительного решения произведений искусства;
- навыками грамотного и обоснованного высказывания своего суждения о духовно- нравственном содержании образовательной программы.

Раздел 5. Структура и содержание программы

Программа состоит из 6 модулей, которые включают теорию и практические задания.

Модуль 1. Природа и человек в искусстве

1. Диалоги об искусстве. Значение целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и их отражения в произведениях искусства.

Практическая работа: Выполнение композиции в графике.

Изобразительные материалы: Тонированная бумага, черная тушь, кисть, карандаш, гелевая ручка, линеры.

2. Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Пейзаж в графике. Условность художественного языка графики. Линия, штрих, соотношение светлых и темных пятен, силуэты.

Практическая работа: Выполнение пейзажа средствами графики.

Изобразительные материалы: Тонированная бумага, черная тушь, кисть, карандаш, гелевая ручка, линеры.

3. Красота осеннего пейзажа. Пейзаж в творчестве художников разных эпох. Выразительные возможности языка живописного пейзажа в передаче лирического образа природы.

Практическая работа: Выполнение живописного этюда осеннего пейзажа в технике гризайль.

Изобразительные материалы: Акварельная бумага, акварель, акрил.

Модуль 2. Исторически сложившийся уклад народной жизни и его образы в искусстве

1. Диалоги об искусстве. Памятники древней архитектуры.

Практическая работа: Выполнение архитектурных зарисовок.

Изобразительные материалы: Тонированная бумага, карандаш, гелиевая ручка, линеры.

2. Уникальная конструкция казахской юрты. Народное творчество с элементами художественного конструирования.

Практическая работа: Выполнение конструкции казахской юрты из картона.

Изобразительные материалы: Картон, цветная бумага, тесьма.

3. Народные традиции и особенности внутреннего убранства юрты. Функциональные роли и значения традиционных предметов декоративно-прикладного искусства Казахстана.

Практическая работа: Выполнение эскиза «Текемет» и «Аяк-кап» в технике аппликация.

Изобразительные материалы: Картон, цветная бумага, тесьма.

Модуль 3. Казахский национальный праздник – Наурыз

1. Образ праздника Наурыз в изобразительном и народном искусстве.

Практическая работа: Изучение видеоматериалов

2. Традиционные организации и оформления праздничной ярмарки. Урок декоративного творчества.

Практическая работа: Выполнение эскиза декоративной композиции чии или сырмака.

Изобразительные материалы: Картон, гуашь, карандаш, цветные мелки.

3. Урок скульптуры. Лепка декоративной рельефной композиций. Стилизация.

Практическая работа: Выполнение декоративной рельефной композиции «Плодовое дерево».

Изобразительные материалы: Фанера / пластик, глина или пластилин.

Модуль 4. Урок изобразительного творчества

1. Композиция натюрморта с разными материальными и фактурными особенностями.

Практическая работа: Выполнение композиций несложного натюрморта в теплой цветовой тональности.

Изобразительные материалы: Акварельная бумага, акварель, гуашь.

2. Книжная графика, ее связь с образами, сюжетами, поэтическими ассоциациями автора литературного произведения.

Практическая работа: Выполнение эскиза иллюстрации к детским сказкам.

Изобразительные материалы: Тонированная / акварельная бумага, акварель, тушь, перо, цветные мелки.

3. Урок декоративного творчества. Использование орнаментов казахских национальных мотивов для композиции.

Практическая работа: Выполнение эскизов росписей на цветном картоне.

Изобразительные материалы: Цветной картон / тонированная бумага, гуашь.

Модуль 5. Современные художественные традиции в развитии синтетических видов искусства.

1. Сценография в театральном искусстве. Роль художника в постановке театрального представления.

Практическая работа: Выполнение эскиза импровизации театральной сцены.

Изобразительные материалы: Бумага, тушь, смешанная техника (произвольные материалы).

2. Художник в работе над сценическим образом спектакля. Театральные декорации как декоративная живопись.

Практическая работа: Выполнение эскиза декорации спектакля.

Изобразительные материалы: Бумага, гуашь, смешанная техника (произвольные материалы).

3. Специфика графического дизайнера.

Практическая работа: Выполнение эскиза буклета и фирменного стиля.

Изобразительные материалы: Бумага, гуашь, смешанная техника (произвольные материалы).

Модуль 6. Образ взаимоотношений человека и пространства жилого помещения. Интерьер.

1. Интерьер как жанр изобразительного искусства. Зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального назначения.

Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера в цвете.

Изобразительные материалы: Произвольные материалы / компьютерная графика.

2. Урок живописи. Выделение в пространстве интерьера одного или нескольких предметов.

Практическая работа: Выполнение вариантов декоративного решения композиций в технике специальной живописи.

Изобразительные материалы: Произвольные материалы.

3. Урок скульптуры. Разработка образа животного в разных приемах лепки.

Практическая работа: Выполнение лепки с натуры: по памяти и по представлению животного с использованием в разных скульптурных приемах.

Изобразительные материалы: Глина, пластилин.

Раздел 6. Организация учебного процесса

Продолжительность курса: 80 часов.

Категория слушателей: преподаватели ТиПО и средних образовательных учреждений, работники организаций культуры и искусства.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

Контроль знаний: Зачет.

Контроль знаний осуществляются на практических занятиях. Самостоятельная работа представляется в виде выполнения практической работы.

1 академический час курса: 45 минут.

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение Программы (дистанционное и очное обучение)

№	Наименование модулей и тем	Количество академических часов			
		Лекции /практические занятия	СР	Разбор СР	Всего часов
1	Модуль 1. Природа и человек в искусстве				
1	Значение целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и их отражения в произведениях искусства. Пейзаж как жанр изобразительного искусства	2	2		4
2	Пейзаж в графике. Условность художественного языка графики. Линия, штрих, соотношение светлых и темных пятен, силуэты	2	2		4
3	Красота осеннего пейзажа. Пейзаж в творчестве художников разных эпох. Выразительные возможности языка живописного пейзажа в передаче лирического образа природы	2	2	1	5
2	Модуль 2. Исторический уклад народной жизни и образы его в искусстве				
1	Диалоги об искусстве. Памятники древней архитектуры	2	2		4
2	Уникальная конструкция казахской юрты. Народное творчество с элементами художественного конструирования.	2	3		5
3	Народные традиции и особенности внутреннего убранства юрты. Функциональные роли и значения традиционных предметов декоративно-прикладного искусства Казахстана	2	2	1	5
3	Модуль 3. Казахский национальный праздник - Наурыз				
1	Образ праздника Наурыз в изобразительном и народном искусстве	2	2		4
2	Традиционные организации и оформления праздничной ярмарки. Урок декоративного творчества	2	2	1	5
3	Урок скульптуры. Лепка декоративной рельефной композиций. Стилизация	1	2	1	4
4	Модуль 4. Урок изобразительного творчества				
1	Композиция натюрморта с различными материальными и фактурными особенностями	2	3		5
2	Книжная графика, ее связь с образами,	2	3		5

	сюжетами, поэтическими ассоциациями автора литературного произведения				
3	Урок декоративного творчества. Использование орнаментов казахских национальных мотивов для композиции	1	2	1	4
5	Модуль 5. Современные художественные традиции в развитии синтетических видов искусства				
1	Сценография театрального искусства. Роль художника в постановке театрального представления.	2	2		4
2	Художник в работе над художественным образом спектакля. Театральные декорации как декоративная живопись	2	3		5
3	Специфика графического дизайнера	2	2	1	5
6	Модуль 6. Образ взаимоотношений человека и пространства жилого помещения. Интерьер				
1	Интерьер как жанр изобразительного искусства. Зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального назначения	2	2		4
2	Урок живописи. Выделение в пространстве интерьера одного или нескольких предметов	1	2	1	4
3	Урок скульптуры. Разработка образа животного в разных приемах лепки	1	2	1	4
	ВСЕГО	32	40	8	80

Раздел 8. Оценивание результатов обучения

Оценка и контроль знаний слушателей осуществляется в процессе обучения, через текущую оценку, а также по завершении курса в виде творческого просмотра. В ходе обучения проводится промежуточный контроль для корректировки выполнения практических работ. Слушателям предоставляется возможность консультироваться как в группе, так и индивидуально. В конце модуля организуется просмотр выполненных практических работ.

Раздел 9. Посткурсовое сопровождение

Посткурсовое сопровождение осуществляется через сотрудничество с организациями среднего профессионального образования, ТиПО, культуры и искусства. Оно включает конференции, круглые столы, семинары, онлайн встречи и творческие выставки. По запросу слушателей предоставляются консультации по вопросам, возникшим в процессе их работы.

Раздел 10. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. Учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2017. – 441 с.

2. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 304 с.
3. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы: Программа общеобразовательных учреждений: Учебное издание / под. Ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, - 2011. – 141 с.
4. Бакиева В.Н. Методика преподавания изобразительного искусства. Учебное пособие.- Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2012. - 200 с.
5. Барциц Р.Ч. Художественная графика. Введение в методику преподавания. Монография.-2-е изд.- М.: МПГУ, 2016. – 224 с.: 230 ил.
6. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников по редакции Т.Я. Щпикаловой. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.6 Просвещение, 2012. – 157 с.
7. Неменский Б.М. Искусство как инструмент познания и организации жизни. - М.: Просвещение, 2018. – 30с.
8. Питерский А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс. Учебник. - М.: Просвещение, 2018. – 176 с.
9. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. Учебник. - М.: Просвещение, 2018. – 177 с.
10. Оспанов Б.Е., Шайгозова Ж.Н., Жамангараев С.К. Национальная культура как элемент конструирования содержания учебного предмета. Изобразительное искусство: Учебное пособие. - Алматы: КазНПУим.Абая, 2010. - 97 с.
11. Иттен И. Искусство цвета. - М.: Д. Аронов, 2021. – 96 с.
12. Голубева А. Основы колористики и цветоведения: учебник. – М.: В. Шевчук, 2018. – 144 с.
13. Ветрова И.Б. Неформальная композиция. От образа к творчеству. Учебное пособие. – М.: Москва, 2004. – 174 с.
14. Жангужинова М.Е. Основы художественной графики: учебное пособие. – Алматы: Лантар Трейд, 2020. – 106 с.
15. Асанова Б. Рисунок и графика: учебник / Б. Асанова, А. Жаксыбергенов, С. Данилушкина; МОН РК. – 3-е изд., стер. – Астана: Фолиант, 2017. – 360 с.
16. Боброва Е.В., Бугаенко Т.Ф. Академическая живопись: учебное пособие. –Омск: Омский государственный технический университет, 2019. – 128 с.
17. Башкатов И.А., Алексеева С.О. Скульптура и лепка: учебно-методическое пособие. – Липецк: Липецкий государственный технический университет, 2023 – 110 с.

Дополнительная литература:

1. Серов Н.В. Символика цвета. – СПб.: Страта, 2019 - 195 с.
2. Русакова. Т.Г. Декоративное искусство на уроке в начальной школе: лекции по методике преподавания изобразительного искусства / 2-е изд. - М.: Флинта, 2017. – 73с.: ил.

3. Банников В.Н. Педагогические условия развития художественного интереса в условиях разноуровневого образования.- М.: Изд-во ИОО МО РФ, 2004. - 163 с.

4. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 352 с.

5. Изобразительное искусство. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2010. - 72 с.

6. Коробейников В.Н., Ткаченко А.В. Академическая живопись: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 151 с.