

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 03.09.2025 10:55:29
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2587ddf293921

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ
В.Х. Шарипов
«26»августа 2025г

Рабочая программа
учебной дисциплины
МДК.02.02.01
Методика преподавания рисунка, живописи и композиции
специальность
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Квалификация выпускника - Дизайнер, преподаватель
Форма обучения – очная

Нальчик, 2025

Рабочая программа «Методика преподавания рисунка, живописи и композиции» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

Разработчик: преподаватель ККИ СКГИИ Куликова А.В.

Эксперт: преподаватель ККИ СКГИИ Бичоева С.А.

Рабочая программа «Методика преподавания рисунка, живописи и композиции» рекомендована на заседании

ПЦК «Дизайн»

Протокол № _____ 1 _____ от _ «24» 06 2025 г.

Председатель ПЦК «Дизайн» Бичоева С.А.

Содержание

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «Методика преподавания рисунка, живописи и композиции»	4
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	8
III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	18
IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	19

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

«Методика преподавания рисунка, живописи и композиции»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению подготовки специальности

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

ПМ.02 Педагогическая деятельность

Обращаясь к художественному обучению, основанному на синтезе выразительных возможностей различных видов искусства, художественное образование способствует развитию навыков формирования синтетических художественных образов, необходимых в восприятии целостной картины мира. В свою очередь, художественное образование способствует не только развитию навыков художественного восприятия и образного конструирования мира, но и выявлению культуротворческого потенциала учащихся, необходимого в связи с решением проблемы самоидентификации личности в условиях постоянно изменяющейся, динамичной современной культуры.

Курс «Методика преподавания рисунка, живописи и композиции в детской художественной школе» позволит педагогам, достичь более высокого уровня квалификации для выполнения нового вида профессиональной деятельности или комплексного обновления профессиональных компетенций в рамках того же вида профессиональной деятельности.

Девиз Академии художеств начертанный на ее фасаде «Рисунок, живопись, композиция, воспитание», - остается главным на многие годы.

находящихся в художественной профессиональной деятельности, получить новые знания, приобрести навык выявления и актуализации творческого потенциала своей личности и личности учащегося. Девиз Академии художеств начертанный на ее фасаде «Рисунок, живопись, композиция, воспитание», - остается главным на многие годы.

Цели и задачи дисциплины

Курс «Методика преподавания рисунка, живописи и композиции имеет цель научить:

- создавать на высоком художественном уровне произведения в области профессиональной деятельности; разрабатывать творческую идею, основанную на концептуальном подходе к решению задач.
- сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для работы преподавателя современной школы.
- выполнять живописные этюды, наброски и зарисовки, создавать художественные образы; создавать самостоятельные композиционные решения.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

иметь практический опыт:

планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи, композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся;

уметь:

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;

знать:

основы педагогики;

основы теории воспитания и образования;

психолого-педагогические аспекты творческого процесса;

традиции художественного образования в России;

методы планирования и проведения учебной работы в детских школах искусств, детских художественных школах, других организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК).

С присвоением квалификации «дизайнер, преподаватель»:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Выпускник, освоивший образовательную программу в соответствии с квалификацией «дизайнер, преподаватель», должен обладать профессиональными

компетенциями (далее - ПК), соответствующими видам деятельности:
виды деятельности

Творческая художественно-проектная деятельность:

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую среду визуальными графическими средствами.

ПК 1.2. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала,

выполнять необходимые предпроектные исследования.

ПК 1.3. Формировать техническое задание на дизайн-проект. Выполнять поиск решения для реализации

технического задания на дизайн-проект.

ПК 1.4. Использовать актуальные передовые технологии при реализации творческого замысла.

ПК 1.5. Осуществлять процесс дизайн-проектирования.

ПК 1.6. Осуществлять подготовку вывода продукта на рынок.

Педагогическая деятельность

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в образовательных

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств),

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.2. Использовать базовые знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических

дисциплин в преподавательской деятельности и практический опыт по организации и анализу учебного

процесса, методике подготовки и проведения урока.

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и

средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные

результаты для коррекции собственной деятельности.

ПК 2.4. Планировать процесс развития обучающихся, используя индивидуальные методы и приемы работы с

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 2.5. Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с родителями (законными

представителями) обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную программу,

при решении задач обучения и воспитания.

ПК 2.6. Осуществлять воспитательную деятельность; проектировать и реализовывать программы воспитания.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема № 1. Современные авторские методики преподавания в ДХШ.

Как всякое жизнеспособное явление, художественная педагогика живо реагирует на изменения в социально-культурной жизни общества, обогащается новыми приемами и методами, которые требуют систематизации и обобщения. Именно поэтому в настоящее время необходимо исследовать накопленный опыт в этой области, выявить возможные направления развития, теоретически обосновать логику происходящих процессов в прошлом и настоящем.

Необходимо выявлять современные направления педагогической деятельности в системе начального академического художественного образования в процессе преподавания базовых специальных дисциплин: «Рисунок», «Живопись», «Композиция»; обобщать практики учебного процесса и выявлять тот положительный опыт, который может быть использован для эффективной педагогической деятельности в учреждениях данной направленности в современных условиях;

Разрабатывать и теоретически обосновывать экспериментальный комплекс творческих заданий на основе принципа взаимодействия традиционных и современных методов обучения базовым специальным дисциплинам на начальной ступени академического художественного образования;

Разрабатывать методические рекомендации для педагогов-практиков к процессу обучения рисунку, живописи и композиции в художественной школе.

Тема № 2. Академический рисунок в ДХШ: от натюрморта к рисунку человека

Академический рисунок является основополагающей дисциплиной в системе художественного образования. Рисунок - основа всех видов изобразительного искусства. Знание академического рисунка необходимо каждому профессиональному художнику, независимо от того, какого направления в искусстве он придерживается. Для успешного выполнения любой художественной задачи, учащийся должен хорошо владеть искусством рисования, и это одно из важных профессиональных качеств будущих художников. В связи с этим подготовке по рисунку всегда уделяется основное внимание.

Основные принципы программы: Программа по рисунку опирается не только на опыт предыдущих десятилетий, но и на опыт русской реалистической школы в области методики обучения рисунку. Здесь четко соблюдаются принципы наглядности, последовательности, посильности и доступности обучения. Так, в рисунке, начиная с момента композиционного размещения изображения на листе бумаги и до окончательного завершения его, учащиеся с помощью педагога усваивают правила графического изображения и законы построения формы, перспективного построения, распределения света на предметах. Учащиеся получают некоторые сведения о пластической анатомии человека, животных, учатся изображать фигуру и портрет человека. При этом учащиеся приобретают навыки последовательного ведения рисунка по принципу: от общего к частному и от частного - к общему, а также осваивают технические приемы рисунка - от самых простых до более сложных.

Тема № 3. наброски и зарисовки

Обучение академическому рисованию обязательно включает в себя и занятия набросками. Слово "набросок" говорит само за себя и означает "набросать", т.е. за короткий промежуток времени передать основную характеристику изображаемого объекта. В учебном процессе наброски необходимы как вспомогательный материал и, в то же время, как

упражнения, позволяющие пополнить знания и развить навыки, полученные в процессе обучения. Повышение эффективности профессионально-художественной подготовки учителей связано с активным использованием в обучении изобразительному искусству набросков и зарисовок, которые развивают художественное восприятие действительности, способствуют формированию художественного образа, освоению художественно-выразительных средств языка изобразительного искусства.

Минимальное количество времени приучает рисующего работать быстро: акцентировать внимание в процессе восприятия на самом главном, таких особенностях натуры, которые наиболее характеризуют то или иное ее состояние, способствуют созданию лаконичного рисунка. То есть при выполнении быстрых рисунков формируется острота восприятия, избирательность, целостность видения объекта. Вместе с тем, работа над выполнением набросков и зарисовок дает возможность частой смены впечатлений, вариантов изобразительного решения образа. Рисующий также имеет большие возможности разнообразить материалы, технику, способы.

Тема № 4. Натюрморт в живописи

Изучение дисциплины «живопись» является основной частью подготовки учащегося, которая во многом определяет уровень изучения средств и овладения системой построения формы. Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из ведущих предметов в учебном процессе в детской художественной школе.

Основным принципом программы: является изучение натуры, неразрывность владения цветом и формой. В обучении проводится принцип последовательности, постепенного усложнения учебных задач от знакомства с основами цветоведения и техническими приемами акварели и гуаши в живописи.

Начальный курс программы составляют основы живописной грамоты, учащиеся знакомятся с определенным набором технических приемов в работе акварелью. Пространственные связи изучаются вначале на постановке из двух и трех объемных предметов. Постепенно учебные постановки усложняются, предлагаются различные условия освещения, перед учащимися ставятся более сложные колористические задачи. Изображение предметов, драпировок и фигуры человека средствами живописи требует достаточной подготовленности, поэтому в данной программе эти темы идут соответственно после подобных заданий по рисунку. Основная цель учебного предмета «живопись» - развитие у учащихся способностей видеть и изображать форму во всем многообразии цветовых отношений, овладение начальными умениями, навыками, способами художественной грамоты.

Тема № 5. Станковая композиция

Предмет «композиция» ведущая дисциплина в детской художественной школе. Она помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление. Прививает умение видеть и понимать жизненные явления, помогает выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей учащихся. Работа над композицией развивает творческие способности, приучает к самостоятельности, дает возможность передать свое восприятие мира.

Курс станковой композиции является на сегодняшний день одним из актуальных в художественной школе. В его задачу входит знакомство учащихся с ролью творческого сочинительства в жизни художника. Предмет необходим для профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей профессии.

Основные принципы программы: предлагаемая программа

основывается на единстве задач обучения и эстетического развития учащихся. Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа.

Композиция в данной программе понимается широко: не только как выполнение сюжетно - тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации определенного замысла. В течение всех лет обучения учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер.

Основная цель учебного предмета «станковая композиция»: дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный, сознательный подход к творчеству. Освоение определенного объема знаний, умений и навыков, которые позволят учащимся четко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией.

Тема № 6. Декоративная композиция

В учебно-воспитательной работе с детьми ДХШ наряду с изучением изобразительной грамоты по рисунку, живописи, композиции и скульптуре все большее значение приобретают занятия по прикладной композиции и работа в материале. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся и их эстетическому воспитанию.

Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую

память. Ценность произведений народного декоративно-прикладного искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время. Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот живой родник современной художественной культуры. Предмет необходим для профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей профессии.

Основные принципы программы: По средством данной программы учащиеся научатся ценить произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному искусству. На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах.

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.

Основная цель учебного предмета «декоративная композиция»: Развить понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-прикладного искусства. Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные. Приобретение учащимися умение видеть прекрасное, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения.

Тема № 7. Методы развития творческих способностей

Настоящее время, когда получили развитие современные технологии, общество, как никогда нуждается в творческих, смелых, инициативных личностях. Этот прогресс будет зависеть от количества и качества творчески развитых умов, от их способности повысить интеллектуальный потенциал учащихся.

Детская художественная школа играет большую роль в формировании творческих способностей. Воздействуя на личность, ДХШ обогащает эмоциональный и практический опыт, развивает психику, формирует интеллект, способствует воспитанию эстетических потребностей, ведет к накоплению профессиональных навыков и умений, развитию природных задатков детей.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	154
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	107
Обязательная аудиторная нагрузка из вариативной части	39
Самостоятельная работа обучающегося (всего),	47
в том числе из вариативной части	19
Итоговая аттестация в форме зачета-6 семестр	

Учебно-тематический план

	<u>Раздел</u>	<u>Кол- во часов макс.</u>	<u>Сам.р.</u>
<u>1</u>	<u>Современные авторские методики преподавания в ДХШ</u>	25	4
	<u>1.1- методика развития практических навыков живописной грамоты: а-ля прима и академическая живопись;</u>		
	<u>1.2-психолого-педагогические приемы развития творческих способностей;</u>		
	<u>1.3. - живопись в композиции - психология цвета</u>		
<u>2</u>	<u>2. Академический рисунок в ДХШ: от натюрморта к рисунку человека</u>	25	5
	<u>2.1. Методика преподавания академического рисунка в ДХШ</u>		
	<u>2.2. Педагогическая практика студентов.</u>		
<u>3</u>	<u>3. наброски и зарисовки</u>	25	6
	<u>3.1. Роль набросков и зарисовок в системе академического образования.</u>		
	<u>3.2. Педагогическая практика студентов</u>		
<u>4</u>	<u>4. Натюрморт в живописи</u>	25	8
	<u>4.1. методика преподавания живописи в ДХШ.</u>		

	<u>4.2. Практикум студентов. Совершенствование академического мастерства. Работа с детьми.</u>		
<u>5</u>	<u>5. Станковая композиция</u>	20	8
	<u>5.1. Методика преподавания станковой композиции в ДХШ.</u>		
	<u>5.2. Практикум студентов. Совершенствование академического мастерства. Работа с детьми.</u>		
<u>6</u>	<u>6. Декоративная композиция</u>	20	8
	<u>6.1. Типология деятельности и место творчества в ее различных видах.</u>		
	<u>6.2. Практикум студентов. Совершенствование академического мастерства. Работа с детьми.</u>		
<u>7</u>	<u>7. Методы развития творческих способностей.</u>	14	8
	<u>7.1. Методики выявления творческого потенциала. условий для личностно-творческой самореализации и ранней профессиональной ориентации, обучающихся в различных направлениях художественного образования.</u>		
	<u>Итого</u>	<u>154</u>	<u>47</u>

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

- В.И. Жабинский, А.В. Винтова. Рисунок творчества. - Москва: ИНФРА- М, 2012.
- Г.М. Логвиненко, Декоративная композиция. - Москва: ВЛАДОС 2013.
- Н.Г. Ли Основы академического рисунка. - Москва: ЭКСМО 2012
- В.А. Могилевцев. наброски и учебный рисунок С-Петербург 2011
- В.С. Шаров. Академическое обучение изобразительному рисунку. ЭКСМО Москва 2013

Дополнительная литература

- Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку, 1986.
- Михайлова Т. Чувство и цвет. Технология " эмоционального настроения" детей в процессе освоения техники живописи. //Искусство в школе. с.39, 2010.
- Психология одаренности детей и подростков: Учебное пособие/Ю.Д. Бабаева, Н. С. Лейтес. - М.: "Академия", 2000.
- Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для студ. высш. худ. учебных заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2008.

<p>методы планирования и проведения учебной работы в детских школах искусств, детских художественных школах, других организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - закон контрастов - световой (светлое - темное); - цветовой (красное - синее). психологический (веселый - грустный); - физического состояния (покоя и движения); - положения в пространстве (вертикальное - горизонтальное); - части и целого; - фона и предмета - закон новизны - целям и задачам обучения; - принципам обучения: - содержанию данной темы; 	
--	--	--