

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность Изобразительное искусство
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Кострома
2021

Рабочая программа дисциплины «Основы изобразительной грамоты» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 121 от 22.02.2018

Разработал: Высоцкий В.М., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензент: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры изобразительных искусств и технологии

Протокол заседания кафедры № 8 от 11.05.2021 г.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных учреждениях. Вхождение в художественную культуру как процесс формирования личности.

Задачи:

- Ознакомить студентов с проблемами изобразительной деятельности в области как теории и практики.
- Формировать владение теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
- Развить интерес к художественно – образному способу освоения мира.
- Формировать владение инструментарием, методами, приёмами и практическими навыками работы в изобразительном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике.
- Обеспечить способность генерировать идеи и реализовывать их в художественной вещи.

2. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- ценностные основы профессиональной деятельности в художественной культуре;
- закономерности построения изображения;
- разновидности композиции;
- последовательность работы над композицией;
- теорию видов, жанров и стилей в искусстве.
- процесс формирования художественного образа;
- ступени процесса рисования разных объектов;
- технологию живописи и живописных материалов, техники живописи.
- технологии художественной обработки материалов
- основы визуального восприятия, цветоведения и колористики;

Уметь:

- применять закономерности и приемы композиции при выполнении учебных и творческих работ;
- использовать современные материалы и технологии их обработки при создании объектов декоративно-прикладного искусства;
- выразить идею эскиза посредством применения законов, правил, приемов и средств композиции.

Владеть:

- навыками работы различными художественными материалами, оборудованием и инструментами;
- основами профессиональных навыков создания художественного произведения
- культурой грамотного оформления работ и экспонирования их на выставке-просмотре.

Освоить компетенции:

- готов к организации деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной образовательной программы (ПК – 4).

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина «Основы изобразительной грамоты» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучается на 1, 2 курсе.

Для освоения дисциплины «Основы изобразительной грамоты» студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Скульптура и пластическая анатомия».

Освоение дисциплины «Основы изобразительной грамоты» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2
Общая трудоемкость в часах	72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	20
Лекции	8
Практические занятия	12
Самостоятельная работа в часах	48
Форма промежуточной аттестации	Зачет, контрольная работа - 2 семестр

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	заочная форма
Лекции	8
Практические занятия	12
Зачет/зачеты	0,25
Всего	20,25

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очное

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические	Лабораторные	
1	Изобразительное искусство – художественно–образная форма отражения действительности		2			2

2	Изобразительная грамота как основа художественного творчества			2		2
3	Принципы и формы отражения окружающего мира в изобразительных образах		2			2
4	Художественно–творческий метод как основа работы мастера			2		2
5	Сущность организации изобразительных элементов в произведении искусства		2			2
6	Основы изображения предметного мира			2		2
7	Основы цветоведения		2			2
8	Основы композиции			6		2
9	Виды и формы учебно–творческой деятельности					32
	Всего		8	12		48

5.2. Содержание:

Тема 1. Искусство и художник. Виды и жанры изобразительного искусства.
Теоретические основы художественной грамоты. Мастера искусств об изобразительной грамоте. Виды художественно - творческой деятельности учащихся в школе.

Тема 2. Изобразительная грамота как основа художественного творчества.

Основные составляющие процесса художественного творчества. Замысел. Поиск художественно-образного решения в воплощении замысла. Реализация (исполнение в материале) Изобразительная грамота и ее основные компоненты: свод правил и приемов работы в определенной изобразительной системе. Научная основа содержания изобразительной грамоты как объекта изучения. Теория перспективы, Цветоведение, законы формообразования и анализа формы. Основы формальной композиции. Методы работы над изображениями разного типа.

Тема 3. Принципы и формы отражения окружающего мира в изобразительных образах

Многообразие мира природы и мира изображений. Основные направления в художественной культуре. Академическое искусство. Народное искусство. Современное ДПИ.

Дизайн. Специфика их образного языка. Временные и пространственные искусства. Специфика графических, пластических конструктивных, изображений, их основные признаки.

Тема 4. Художественно – творческий метод как основа работы мастера

Выявление и отбор типического характерного в форме, цвете, ощущении предметов мира, как принцип реального отражения природы в искусстве. Типизация. Аналитический характер метода реалистического рисования. Поэтизация как целостное выражение связей в мире предметов, стихий, человеческих чувств. Очеловечивание – «антропоморфизм» в народном искусстве. Поэтический волшебный реализм. Ассоциация – способ выражения в изображении чувственного, опосредованного, фантазийного способа эстетического освоения мира. Беспредметное искусство. Абстрактные изображения. Импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, символизм и т.д.

Тема 5. Сущность организации изобразительных элементов в произведении искусства

Изобразительно–выразительные средства: точка, линия, контур, пятно, силуэт, свет, форма, пропорции, композиция. Единство изобразительных средств в системе культуры. Специфика их применения в различных видах изображения. Технические приемы работы. Осмысление следа как художественного изображения. Художественность качество произведения, целостно соединяющее изобразительную систему, тип художественного образа и ремесло.

Тема 6. Основы изображения предметного мира

Плоскостные и пространственные изображения. Условия сохранения и «прорыва» плоскости. Вертикаль, горизонталь, диагональ. Форма предмета. Природные и стилизованные формы. Пропорции как выражение пластической основы художественного образа. «Золотое сечение» Основы линейной перспективы. Наблюдательная перспектива. Прямая и обратная перспектива. Масштаб как основа передачи размерных отношений предметного мира. Роль модуля в передаче масштаба. Стаффаж. Симметрия в природе и изображении. Светотень как средство передачи формы, объема и пространства.

Тема 7. Основы цветоведения

Краска и цвет. Состав белого луча. Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой спектр. Цветовой тон, насыщенность цвета, теплые и холодные цвета. Дополнительные цвета, цветовой контраст. Сближенные цвета, цветовой нюанс. Цвет и его эмоциональное содержание.

Тема 8. Основы композиции

Всеобщность законов композиции для различных видов искусства, Базовые композиционные понятия. Композиционный центр, способы его организации. Ритм в композиции. Композиционные основы орнаментальных изображений. Особенности композиционных построений натюрморта, пейзажа, жанровой картины.

Тема 9. Ремесло художника как условие реализации художественной идеи

Основные виды работ в учении. Упражнение. Наброски в графических техниках. Пластический этюд. Зарисовки и короткие живописные этюды. Композиционный этюд. Учебная длительная постановка по рисунку, живописи, композиции. Методическая последовательность работы с натуры. Единство изобразительных форм и содержания.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

Для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема)	Задание	Часы	Методические	Форма
-------	---------------	---------	------	--------------	-------

	дисциплины			рекомендации по выполнению задания	контроля
1.	Изобразительное искусство – художественно–образная форма отражения действительности	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций	семинар
2.	Изобразительная грамота как основа художественного творчества	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций	семинар
3.	Принципы и формы отражения окружающего мира в изобразительных образах	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций	семинар
4.	Художественно–творческий метод как основа работы мастера	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций	семинар
5.	Сущность организации изобразительных элементов в производстве искусства	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций Подготовка методической таблицы	семинар
6.	Основы изображения предметного мира	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций, разработка эскизов	семинар
7.	Основы цветоведения	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций, разработка эскизов	семинар
8.	Основы композиции	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций, разработка эскизов	семинар
9.	Виды и формы учебно–творческой деятельности	Подготовка к семинару	32	Изучение литературы по теме, подбор репродукций, разработка учебных заданий	семинар

6.2. Тематика и задания для практических занятий

- Изобразительное искусство – художественно–образная форма отражения действительности

- Изобразительная грамота как основа художественного творчества
- Принципы и формы отражения окружающего мира в изобразительных образах
- Художественно–творческий метод как основа работы мастера
- Сущность организации изобразительных элементов в произведении искусства
- Основы изображения предметного мира
- Основы цветоведения
- Основы композиции
- Виды и формы учебно–творческой деятельности

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная:

Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции/М. В. Глазова, В. С. Денисов. - Москва: Когито-Центр, 2012. - 220 с. - ISBN 978-5-89353-362-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144944>

Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учеб./Беляева Светлана Евгеньевна. - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. - 208 с., [16] с. цв. ил. - (Начал. проф. образование). - ГСЭ; ОПД. - обязат. - ISBN 9788-5-7695-8969-0: 643.00.

Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция: [учеб. для пед. ин-тов по спец. 2109 "Черчение, рисование и труд"]/Г. В. Беда. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1981. - 239 с., [4] л. ил.: ил. - Термины и понятия изобразительного искусства: с. 234-237. - Библиогр.: с. 238. - 0.85

б) дополнительная:

Жуковский, В. И. Теория изобразительного искусства/В. И. Жуковский. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. - 496 с. - ISBN 978-5-91419-440-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75013>

Райгородский, Л. Д. Уменьше видеть: беседы об изобразительном искусстве/Л. Д. Райгородский; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 88 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05668-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458106>

Денисова О. И. Основы изобразительной грамоты: Метод. указания к практ. занятиям по курсу "Рисунок"/Денисова Ольга Игоревна, Ю. А. Костюкова. - Кострома: КГТУ, 2005. - 22 с. - Б.ц.

Художественное образование: содержание и методы обучения: сб. науч. трудов профессорско-преподавательского состава и аспирантов фак. изобразительного искусства РГПУ им. А. И. Герцена. Вып. 3 / ГОУ ВПО "Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена"; авт.-сост.: С. В. Анчуков, С. С. Венцлав; ред. П. А. Кудин. - СПб. : Экспресс, 2004. - 129, [1] с.: ил. - ISBN 5-8290-0616-2: 90.00.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- *Федеральный портал «Российское образование»;*
- *Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации*

(<http://www.edu.ru/>). (<http://school.edu.ru/>) (<http://www.informika.ru/text/index.html>)

(<http://www.teacheryear.ru/>) (<http://www.ndce.ru/>) (<http://www.prosv.ru/>).

(<http://www.urao.mags.ru/>). (<http://art-education.ioso.ru/>). (<http://www.art.ioso.ru/index.php/>).

(<http://www.mpgu.ru/18.shtml>).

Музеи, галереи и художественные каталоги

Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>). Эрмитаж (<http://www.hermitage.ru/>).

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Аудиторное помещение,
2. Ноутбук с проектором, *офисный пакет.*