

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**Методика преподавания изобразительного
искусства и технологии**

Направление подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность
Начальное образование, методика воспитательной деятельности

Квалификация выпускника:
бакалавр

**Кострома
2025**

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства и технологии» разработана:

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденным приказом № 125 от 22.02.2018 г.

- в соответствии с учебным планом направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность *«Начальное образование, методика воспитательной деятельности»*, год начала подготовки – 2025.

Разработал: Скворцова М.А., доцент кафедры педагогики и акмеологии личности,
к.п.н.

Рецензент: Воронцова А.В., заведующий кафедрой педагогики и акмеологии
личности, к.пед.н..

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности

Протокол заседания №4 от 16 декабря 2024 г.

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент

.

Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства и технологий» предусматривает подготовка эстетически грамотных специалистов начального образования, способных профессионально осуществлять художественное воспитание младших школьников.

Главной целью данного курса является приобретение студентами опыта художественно-творческой и методической деятельности в процессе освоения способов изобразительной деятельности, приобретения знаний по теории изобразительного искусства и технологий, а также методики его преподавания.

Основным разделом программы являются лабораторные занятия с материалами по различным видам изображения и изобразительной деятельности, а также по практическому моделированию и планированию педагогической деятельности будущих педагогов. В процессе лабораторных занятий осуществляется развитие эстетического вкуса и художественных способностей студентов, овладение изобразительными умениями и навыками в работе с различными художественными материалами. В результате студенты должны приобрести умение самостоятельно и творчески использовать знания и навыки в будущей своей педагогической деятельности.

Из всего многообразия изобразительных средств по каждому виду художественно-творческой деятельности отобраны в определенной системе основные, которые дают возможность грамотно изображать предметы и явления в пределах, необходимых для работы с младшими школьниками.

В систему положены два принципа: учёт специфики данного вида искусства и постепенность усложнения приемов изображения.

Большое внимание на лабораторных занятиях должно быть уделено не только овладению каждым студентом изобразительными приемами по разным видам художественно-творческой деятельности, но и развитию умений самостоятельно использовать эти приемы в методической работе в процессе моделируемой педагогической деятельности.

Практическое ознакомление с приемами подкрепляется положениями из теории искусствознания и дидактики, а также демонстрацией различного наглядного материала: произведений искусства, таблиц, примерных образцов выполнения студенческих и детских работ и т. д.

Полученные умения студенты закрепляют в самостоятельной работе при выполнении домашних заданий.

Обязательным условием, необходимым для более успешного и глубокого овладения материалом лабораторных занятий, является изучение литературы, рекомендуемой в конце по каждому разделу.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:

- основные этапы развития методов преподавания изобразительного искусства в разные исторические периоды;

- теоретические основы изобразительной грамоты, то есть такие понятия как «рисунок», «живопись», «портрет», «пейзаж», «перспектива», «пропорции», «композиция», «светотень» и т. п.; цели, задачи, содержание и

особенности построения курса «Изобразительное искусство» для начальной школы;

- принципы и методы обучения изобразительному искусству в начальной школе в разных концепциях художественного образования;
- санитарно-гигиенические нормы к урокам изобразительного искусства в начальной школе;
- разнообразные приёмы творческого развития и познавательных процессов младших школьников средствами изобразительного искусства;
- основные средства обучения изобразительному искусству

Уметь:

- осуществлять анализ методического аппарата по изобразительному искусству: программ, учебников, рабочих тетрадей, пособий для учителя и т. п.;
- планировать процесс обучения на год, четверть, урок и осуществлять его соответствующими средствами, методами, выбирая наиболее продуктивные формы обучения;
- конструировать урок в соответствии с темой, целями и задачами обучения на конкретном образовательном этапе, учитывая место данного урока в системе уроков по изучаемой теме;
- осуществлять анализ открытого урока, анализ собственного урока, давать обоснованную оценку.

Владеть:

- основными приёмами изображения разными художественными материалами и средствами выразительности;
- формулировать стратегические цели обучения и конкретные учебные задачи на урок, т.е. владеть процессом целеполагания;
- культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей её достижения;
- владеет информацией о вариативности содержания по предметам в начальной школе и осуществляет их выбор в связи с дифференцированным подходом при организации образовательного процесса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенцию:

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к числу обязательных дисциплин вариативной части учебного плана модулю «Модуль «Теоретические основы и технологии начального художественно-эстетического образования» и изучается с 6-го по 7-й семестр. Объём дисциплины (модуля)

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

Виды учебной работы	Очная форма обучения
Общая трудоемкость в зачетных единицах	6
Общая трудоемкость в часах	216
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	
Лекции	-
Практические занятия	116
Лабораторные занятия	-
Самостоятельная работа в часах	115,4
Форма промежуточной аттестации	Экзамен (7 семестр), зачет (6 семестр)

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

**3.1 Тематический план учебной дисциплины
Очная форма обучения**

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в начальной школе	8		4		4
2	Содержание занятий по изобразительному искусству в школе	14		7		7
3	Основные дидактические принципы методики обучения изобразительному искусству в школе	14		7		7
4	Закономерности проявления творческих способностей школьников	14		7		7
5	Методика проведения занятий по изобразительному искусству в школе	14		7		7
6	Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности школьников	14		7		7

7	Сравнительный анализ современных концепций методики преподавания изобразительного искусства	14		7		7
8	Основы научно-исследовательской работы в области изобразительной деятельности детей	14		7		7
9	Учебно-воспитательные и развивающие задачи урока	14		7		7
10	Учитель как организатор и руководитель учебного процесса по изобразительному искусству	14		7		7
11	Специфические формы организации занятий изобразительным искусством	14		7		7
12	Методика проведения занятий по изобразительному искусству в начальных классах	14		7		7
13	Межпредметные связи на уроках изобразительного искусства	14		7		7
14	Теоретические основы изобразительной грамоты на уроках изобразительного искусства в начальной школе	14		7		7
15	Структура способностей к изобразительному искусству у учащихся	14		7		7
16	Методическое оснащение урока изобразительного искусства	14		7		7

17	Основные методические положения обучения школьников изобразительному искусству в работах Н.Н. Ростовцева, В.С. Кузина, Н.М. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой, А.Н. Терентьева	14		7		7
	Итого	216	-	116	-	115,4

5.2. Содержание курса

Тема 1. Цели и задачи преподавания изобразительного искусства и технологий в начальной школе: общеобразовательные, воспитательные и развивающие задачи изобразительного искусства, как учебного предмета. Связь обучения изобразительному искусству с другими предметами и развитие творческих способностей у учащихся.

Тема 2. Содержание занятий по изобразительному искусству и технологии в начальной школе. Программы по изобразительному искусству в общеобразовательной школе, утвержденные и рекомендованные Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации («Изобразительное искусство 1-9 кл.» под рук. В.С. Кузина, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.» под рук. Б.М. Неменского). Принципы построения программ, их отличительные стороны. Виды занятий по изобразительному искусству, их сущность.

Тема 3. Основные дидактические принципы методики обучения изобразительному искусству и технологии в начальной школе. Принцип воспитывающего обучения изобразительному искусству. Принципы научности, системности и последовательности в обучении изобразительному искусству (законы композиции, теория перспективы, теория цветоведения на уроках изобразительного искусства). Принципы активности и сознательности в обучении изобразительному искусству (роль логических и эмоциональных факторов в творческом процессе детей). Принципы доступности и прочности в обучении изобразительному искусству. Принцип наглядности в обучении изобразительному искусству.

Тема 4. Закономерности проявления творческих способностей школьников на уроках изобразительного искусства и технологии. Композиционно-пространственное решение изображения. Объемно-пространственное решение изображения. Линия в рисунке. Цвет в рисунке. Художественное решение ведущего элемента изображения. Художественно-образное решение изображения. Внеклассная работа по изобразительному искусству в школе, задачи и содержание.

Тема 5. Методика проведения занятий по изобразительному искусству и технологии в начальной школе. Рисование с натуры, по представлению, воображению. Ведущая роль уроков рисования с натуры. Методика организации уроков по рисованию с натуры. Учебно-методическое обоснование выбора предметов для натуральных постановок.

Тема 6. Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности школьников. Виды и типы наглядных пособий. Педагогический рисунок как особый тип наглядности. Разработка наглядных пособий по изобразительному искусству.

Тема 7. Сравнительный анализ современных концепций методики преподавания изобразительного искусства и технологий. Дидактические положения методики преподавания изобразительного искусства: концепция «Школа рисунка – графическая грамота» (Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин). Современная концепция художественного образования «Приобщение к мировой художественной культуре как части духовной культуры» (Б. Неменский). Современная концепция художественного образования «Целостный подход к художественному воспитанию человека через категорию «художественный образ»» (Б. Юсов).

Тема 8. Основы научно-исследовательской работы в области изобразительной деятельности детей. Критерии оценки изобразительной деятельности детей. Экспериментальные методы исследования изобразительной деятельности детей: метод срезов, тесты. Пути формирования творческих способностей младших школьников на занятиях изобразительным искусством.

Тема 9. Учебно-воспитательные задачи урока изобразительного искусства и технологий в начальной школе. Общие требования к уроку изобразительного искусства (образовательные, воспитательные, развивающие). Конспект урока (структура).

Тема 10. Учитель как организатор и руководитель учебного процесса по изобразительному искусству и технологии. Контроль со стороны за учебным процессом.. Подготовка учителя к уроку. Общие требования к уроку изобразительного искусства. Планирование учебной работы по изобразительному искусству на учебный год и каждую четверть. Выбор методов учебной работы по изобразительному искусству. Учет успеваемости учащихся.

Тема 11. Специфические формы организации занятий изобразительного искусства и технологий в начальных классах. Организация занятий изобразительным искусством в системе дополнительного образования, в школах с углубленным изучением ИЗО (авторские программы, специфика организации образовательного пространства художественными средствами).

Тема 12. Методика преподавания занятий по изобразительному искусству и технологиям в начальных классах. Учет психолого-возрастных особенностей учащихся младших классов. Критерии оценки детских рисунков. Особенности творчества младших школьников (образное решение изображения).

Тема 13. Межпредметные связи на уроках изобразительного искусства и технологий. Использование на уроках изобразительного искусства литературных и музыкальных рядов в соответствии с темами уроков. Условия развития ассоциативного мышления и ассоциативных представлений.

Тема 14. Теоретические основы изобразительной грамоты на уроках изобразительного искусства и технологий в начальной школе.

Определения и термины общего характера: жанры, графика, композиции и др. Понятия, связанные с характеристиками натуры и анализом изображения: пропорции, конструкция, тон, цвет, форма и др. Правила и законы, принятые в изобразительном искусстве: поэтапность ведения рисунка, принципы компоновки рисунка на листе, законы перспективного построения изображения и т.д.

Тема 15. Структура способностей к изобразительному искусству у учащихся. Специфические способности: острая зрительная чувствительность, зрительное восприятие натуры, зрительное восприятие рисунка, наблюдение, чувство тона, формы, цвета, линии и др. Аналитическое, абстрактное, ассоциативное мышление, образные представления, воображение, эстетический вкус, художественное мировоззрение, эстетические потребности, пространственные представления.

Тема 16. Методическое оснащение урока изобразительного искусства и урока технологий. Кабинет. Учебно-методическая литература. Наглядные пособия к урокам изобразительного искусства и технологий. Компьютерные технологии на уроках изобразительного искусства и технологий.

Тема 17. Основные методические положения обучения школьников изобразительному искусству и технологиям в работах Н.Н. Ростовцева, В.С. Кузина, Н. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой, А.Н. Терентьева. Основы реалистического рисунка в системе обучения школьников изобразительному искусству. Учет особенностей психологии изобразительной деятельности в обучении детей. Значение использования педагогического рисования на уроках изобразительного искусства. Обращение к традициям народного творчества на уроках декоративного рисования.

4. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	Основы научно-исследовательской Работы в области изобразительной деятельности детей.	Написание сообщений о последних работ в России в Области изобразительного искусства. Организовать в Учебной аудитории минивыставку.	Данное задание выполняется индивидуально. Студент рассматривает определённую тематику в виде реферата. Можно предложить следующие темы рефератов: Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах. Уроки изобразительного искусства в начальной школе. Народное искусство русского севера – занятия с младшими школьниками. Основы изобразительной грамоты – живопись. Основы изобразительной грамоты – рисунок, композиция. Народное искусство и детское творчество. Композиция в живописи. Цвет в живописи. Воображение и творчество в детском возрасте. Изобразительное искусство и художественный труд. Концепция художественного образования как фундамент системы эстетического развития учащихся в школе. Современный урок изобразительного искусства. История методов обучения рисованию: зарубежная школа рисунка. История методов обучения рисованию: русская и советская школы рисунка. Азбука орнамента. Академический рисунок.	проверка письменной работы

			При написании сообщения следует придерживаться следующего плана: 1. Введение 2. Историческая справка 3. Современный взгляд на данную тему 4. Историки и искусствоведы, которые рассматривали данную тему. Их мнение. 5. Применение данной техники, приёма, способа в начальной школе 6. Список литературы Работа выполняется на одной стороне белой писчей бумаги в формате А4. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое 25 мм, правое – 15 мм. Листы подшиваются с левой стороны. Текст печатается через полтора интервала, размер шрифта – 14. Рекомендуется выполнять работы в текстовом редакторе WORD, шрифт Times New Roman Cyr. Заголовки разделов пишутся симметрично тексту, заголовки подразделов – с абзаца. Расстояние между заголовками и текстом должно быть увеличено для выделения заголовка. Защита работы должна быть рассчитана на 7-10 минут.	
2	Учебно-воспитательные задачи урока изобразительного искусства и технологий.	Написание конспекта урока и определение воспитательных задач, особенностей воспитательной функции урока изобразительного искусства и технологиям Составление поурочного планирования уроков изобразительного искусства для начальной школы.	Задание выполняется индивидуально. Перед выполнением задания необходимо ознакомиться с той программой или учебно – методическим комплексом, основы, которых будут заложены в конспекте урока. Необходимо обратить на то, что все заявленные задачи необходимо будет отразить в конспекте урока. Планирование составляется, используя различные программы. Для удобства предполагается оформление планирования на карточках. Каждый урок это отдельная карточка, одна четверть это один конверт. На карточке должно быть указано: тема урока, цель, краткий ход урока и рисунок который должны	Проведение урока, проверка письменной работы

				выполнить школьники. Не следует забывать о том, что существует тема четверти, которую следует указать на конверте.	
3	Учитель как организатор и руководитель учебного процесса по изобразительному искусству и технологиям.	Обсуждение и разбор вопросов связанных с организацией воспитательной работы на уроке изобразительного искусства. Создание словарика по организации учебного процесса по изобразительному искусству.		Задание предполагает организацию круглого стола, но котором одновременно будут рассмотрены несколько вопросов об организации воспитательной работы на уроке изобразительного искусства и в после урочное время. Задача студентов подготовиться к обсуждению данных вопросов. После обсуждения заполняется словарик, в котором уточняются основные понятия и методические рекомендации по организации уроков в начальной школе.	Устный ответ
4	Специфические формы организации занятий изобразительного искусства и технологий	Написание сообщений на тему: «Особенности школ России с художественным направлением». Создание слайд – презентации для раскрытия особенностей одной из школ с художественным направлением.	1	Студенту необходимо представить одну из школ России, в которой есть художественное направление. Можно использовать слайд – презентацию. В данном сообщении необходимо отразить своеобразие постановки обучения и конкретно урока изобразительного искусства. Защита работа не должна занимать более 5-7 минут. После защиты работы необходимо создать слайд – презентацию, в которой будут раскрыты особенности и специфика художественных школ или школ с художественным уклоном. Презентация не должна включать более 10 слайдов.	Проверка письменной работы, устный ответ
5	Методика преподавания занятий по изобразительному искусству и технологиям в начальных	Создание слайд презентации на тему «Особенности преподавания изобразительного искусства и технологий в начальной школе».	1	Слайд – презентация должна отражать особенность и специфику организации именно урока изобразительного искусства. Можно рассмотреть разные формы и методы организации урока. Презентация не должна включать в себя более 10 слайдов. Второе задание предполагает разработку этапа урока, в котором может быть применена	Защита работы

	классах.	Разработка и демонстрация одного из этапов урока изобразительного искусства с использованием аудио-видео аппаратуры. Задание 3. Демонстрация урока изобразительного искусства с использованием аудио-видео аппаратуры.		музыкальное сопровождение или видео нарезка. В конспекте необходимо обозначить для чего используется именно та или иная видео или аудио запись. Третьим этапом будет являться демонстрация данного урока в учебной группе. В группе выбирается студент, который оценивает работу и проводит анализ урока и оценивает каждый этап по пятибалльной системе. Например: Цель урока была поставлена верно 1 2 3 4 5 Были уточнены и проработаны задачи урока 1 2 3 4 5 Этапы урока соблюдены верно 1 2 3 4 5 Временные рамки были учтены 1 2 3 4 5 Была озвучена техника безопасности на уроке 1 2 3 4 5 На уроке были использованы технические средства (музыкальное оформление, видео, слайд – презентация) 1 2 3 4 5 Использование наглядных пособий на уроке 1 2 3 4 5 Оформление доски 1 2 3 4 5 Организация отдыха детей и смены видов деятельности 1 2 3 4 5 Сложность выполнения задания для детей 1 2 3 4 5 Индивидуальная помощь учителя школьникам 1 2 3 4 5 Итог урока 1 2 3 4 5 Организация уборки рабочего места 1 2 3 4 5	
6	Межпредметные связи на уроках изобразительного искусства и технологий.	Особенности интегрированного урока изобразительного искусства в начальной школе. Создание слайд – презентации на тему «Интегрированный урок изобразительного	1	Задание предполагает разработку и демонстрацию одного из фрагментов урока изобразительного искусства. Урок должен быть необычен по своей структуре и содержанию. Следует помнить, об особенностях второго предмета и о его специфике организации. Слайд – презентацию можно разрабатывать как защиту к разработанному уроку или как методические рекомендации к проведению урока. Так же можно рассмотреть особенности	Демонстрация урока, проверка письменной работы

		искусства в начальной школе».		интегрированного урока в общем.	
7	Теоретические основы изобразительной грамоты на уроках изобразительного искусства и технологий в начальной школе	Создание словаря терминов для младших школьников, включающий основные определения и понятия, которые используются в начальной школе. Создание наглядного пособия для младших школьников.	1	Студент определяет основные понятия для начальной школы и объединяет их в словарик. Необходимо помнить о том, что некоторые термины сложны для младших школьников и поэтому следует их заменить на более простые. Наглядное пособие будет являться приложением к словарику. Его можно оформить в тетради или в альбоме. Словарик это теоретическое пособие, а для упрощения работы необходимо дополнить его наглядностью, по каждой теме рассматриваемой в начальной школе.	Проверка письменной работы
8	Структура способностей к изобразительному искусству и технологиям у учащихся.	Изучить научно-методической литературы по данной проблеме: Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению. – М., 1999; Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников. – М., 1999; Трегубенко Б.Н. Трудовое обучение. 1-4 классы. – М., 2001. Провести сравнительный анализа программ по технологии для начальной школы и раскрыть структуры способностей.	1	При изучении научно-методической литературы студент обращает особое внимание на следующие проблемы: какую структуру способностей младших школьников предполагают современные методисты. Студент делает краткий анализ некоторых учебных программ по технологии для начальной школы (по выбору). Сравнительный анализ учебных программ по технологии для начальных классов рекомендуется провести по следующему плану: 1. Авторы, название учебной программы, год и место издания. 2. Цель, которую поставили авторы учебной программы. 3. Основные разделы учебной программы, какие из них освещены более детально с точки зрения преподавания технологии. 4. Наличие учебной и учебно-методической литературы сопровождающей учебную программу. 5. Своё мнение об учебной программе: какая учебная программа, на ваш взгляд, более доступна освоения	Устный ответ

				младшими школьниками.																		
9	Методическое оснащение урока изобразительного искусства и технологий.	Представление в схеме структуру способностей у учащихся к изобразительному искусству. Составить таблицу отражающую методическое оснащение кабинета	1	Первое задание предполагает индивидуальную работу. Структуру можно представить в виде схемы или таблицы. Все материалы необходимо подкрепить практическими примерами. Схема/таблица не должна быть слишком большой, 5-7 примеров. Для второго задания необходимо обратиться в школу за помощью или к дополнительной литературе. Все ошибки младших школьников необходимо подкрепить иллюстрациями и краткой характеристикой. Данная таблица может выглядеть следующим образом: <table><tr><td>№ п/п</td><td>Ошибка, характер ошибки</td><td>Предполагаемые причины</td><td>Рисунок</td><td>Работа над исправлением ошибок и недочётов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					№ п/п	Ошибка, характер ошибки	Предполагаемые причины	Рисунок	Работа над исправлением ошибок и недочётов						Устный ответ, проверка письменной работы			
№ п/п	Ошибка, характер ошибки	Предполагаемые причины	Рисунок	Работа над исправлением ошибок и недочётов																		
10	Основные методические положения обучения школьников изобразительному искусству и технологиям в работах Н.Н. Ростовцева, В.С. Кузина, Н. Сокольниковой Т.Я. Шпикаловой, А.Н. Терентьева.	Составление сравнительной таблицы основных дидактических положений обучения школьников изобразительному искусству и технологиям представленных в умк.	1	Задание предполагает индивидуальную работу. Каждому студенту необходимо объединить все полученные знания в определённую таблицу, которая одновременно будет являться помощником для младшего школьника и для учителя начальных классов.					Проверка письменной работы													

6.1. Тематика и задания для практических занятий

Занятие 1: Парная композиция: «Жук и бабочка». Две работы, формат А4, карандаш, акварель.

Задача: Дать первые навыки декоративного рисования, стилизации (понимаемой как выявление скрытого характера формы; рассказать о цветовой гамме, о контрастах (жесткий - мягкий, теплый - холодный), показать, как при их помощи выделить композиционный центр рисунка.

Методические рекомендации:

Вначале обучаемым показываются примеры различных линий. При всем их разнообразии видно, что они могут быть объединены в две группы: плавные, волнистые и ломаные, угловатые. Для удобства обращения им присваивается понятие характера: первым - мягкого, вторым - жесткого.

Далее демонстрируются плоские изображения различных предметов. Внимание обучаемых обращено на то, что определяющим в узнавании любой фигуры на картине является контур. Поскольку контур - это линия, то, следовательно, он, а также сам предмет могут иметь тот или иной «характер». Даются примеры из окружающего мира. На них мы замечаем, что в объектах живой природы (например, цветы, птицы, бабочки) преобладает мягкий характер, а в минералах, окостенениях, панцирях - жесткий (также как и у машин и механизмов).

Затем обучаемым раздаются изображения (рисунки, фотографии) различных бабочек и жуков. Обращается внимание на то, что насекомое строго симметрично (говорится о симметрии, как о таком строении предмета или композиции, при котором однородные части расположены на одинаковом удалении от нейтральной оси). Показываются характерные особенности устройства насекомых. Ставится задача: на основании картинок выполнить две работы - одну бабочку и одного жука. Первой придается чисто мягкий характер, второй - предельно жесткий. Все несоответствия устраняются.

Ход работы на формате: Вначале проводим срединную линию листа, затем рисуем контур насекомого. Он заполняется орнаментом, состоящим из разлитых фигур и полос, каждая из которых представляет собой замкнутую форму, удобную для цветовой заливки. При рисовании орнамента, надо использовать особенности строения внешней формы (т.е. связать внутреннее заполнение с контуром). Характер орнамента должен быть таким же, как и у внешних границ изображения.

Перед началом работы акварелью несколько слов о цвете. Жесткую форму имеет смысл делать в холодной гамме, мягкую - в теплой. В середину же рисунка, представляющую композиционный центр, можно ввести контрастные цвета. Общее количество локальных цветов желательно ограничить (не более 6-8).

Это и все последующие акварельные задания выполняются в технике «заливки», рассмотренной в теме 8 («Живопись»). Здесь используется текучесть акварели, для чего планшету с листом бумаги придается наклон, равный, приблизительно, 45%. Техника заливки ведется «сверху вниз».

Начинать писать лучше со светлых тонов, которые потом в нужных местах легко перекрыть более темными. При этом композиционный центр заливается цветом в последнюю очередь.

По выполнении живописного этапа, границы всех цветов и внешний контур обводятся тушью. Готовое изображение имеет плоскостной, мозаичный вид.

Занятие 2:

Задача: Дать возможность ученикам творчески применять полученные знания, познакомить их с асимметрией, подготовить к работе над сказкой. Занятия предполагают лабораторную работу.

Занятие 3: Рисование птиц и зверей.

Методические рекомендации:

Проводится по трем схемам: лошади, хищника из семейства кошачьих, птицы с распростертыми крыльями. Внимание обучаемых обращается на тот факт, что, несмотря на огромные различия в образе жизни, базовое строение наземных позвоночных принципиально гомогенно.

Задача: Научить элементарному, но эффективному способу изображения животных, что имеет немалое значение для тематического рисования (особенно на мифологические темы).

Занятие 4: Рисование фигуры человека.

Методические рекомендации:

Проводится по четырем схемам: фигура анфас, сзади, в профиль и в движении. Даются основные пропорции человеческой фигуры.

Задача: Научить элементарному, но эффективному способу изображения человеческой фигуры.

Занятие 5, 6: Парная композиция «Клоуны». Две работы; формат А4, карандаш, акварель, тушь.

Задача: Закрепить навыки, полученные при выполнении предыдущих занятий, ввести понятие «нюанс».

Методические рекомендации:

Необходимо провести беседу о клоунских театральные персонажах, выражающих различные типы характера и поведения (ср. «Арлекина» и «Пьеро» из сказок «Буратино» или «Пиноккио»). Затем говорится о пропорциях фигуры человека.

В целом, занятия 3 - 4 аналогичны занятиям 1 - 2.. Ученики проводят среднюю линию, рисуют контур и заполняют его узорами. Поскольку изображаются человеческие персонажи, понятия жесткий – мягкий обретают дополнительное значение.

Перед работой цветом можно ввести понятие нюанса, как небольшого различия в красках по светосиле, насыщенности, цветовому тону («Пьеро» – мягкий, в нюансе, «Арлекин» – жесткий, контрастный).

В конце работы, границы всех цветов обводятся тушью.

Занятие 7,8: Парная композиция: «Добрый и злой герой народных сказок». Две работы, формат – чуть шире А 4; карандаш, акварель.

Методические рекомендации:

Перед работой учитель проводит беседу о русских сказках, показывает репродукции с картин Васнецова, Билибина и др. художников. Следует рассказать обучаемым об основных персонажах, их атрибутике, с какими явлениями жизни они связывались в представлении людей.

В этом упражнении впервые ставится задача изобразить фон, который по форме и содержанию должен соответствовать герою. Жесткий характер линий будет обозначать злое начало, мягкий – доброе. Например, для отрицательных героев («Баба-яга; «Кощей», «Змей Горыныч» и им подобных) средой будет являться фон, заполненный острыми шпильями башен, сухими корявыми ветвями, камнями, скалами, острыми колючками и т.д.

Вначале делается карандашный эскиз-схема, затем композиция по двум диагоналям переносится на основной формат.

Ход работы на формате:

Примерно определив основные объекты изображения, их местоположение и размеры, мы приступаем к уточнению деталей. Сначала прорисовывается фигура главного героя (она должна быть крупной и представлять центр композиции). Затем мы заполняем ее внутри контура узорами так, чтобы каждый элемент представлял собой замкнутую форму. Характер заполнения (жесткий или мягкий) будет зависеть от характера главного героя. Такую же работу мы проводим и в отношении фона.

Переходя к живописному этапу задания, следует отметить, что цветовая гамма здесь должна нести эмоционально-смысловую нагрузку (холодная – злое начало, теплая – доброе).

Работа ведется методом акварельной заливки. Сначала цветом покрываются дальние планы, затем ближние. Фигура главного персонажа заливается в последнюю очередь и выделяется при помощи тонального контраста (делается темнее или светлее фона). Ни один участок листа не перекрывается вторым слоем акварели и не смывается до тех пор, пока остаются белые незаписанные куски. Такая последовательность сохраняется и в дальнейшем.

Задача: научить равномерно заполнять всю поверхность листа элементами изображения, определять положение листа бумаги в зависимости от содержания; выбирать величину изображения предметов соответственно формату. Показать возможность выражать свое отношение к изображаемому. Познакомить обучающихся элементами русской народной культуры.

Занятие 9:

Декоративно графическое заполнение природной формы. Одна работа, формат 1/2 от А 4; карандаш, тушь, перо.

Методические рекомендации:

Ход работы на формате:

Ученики рисуют простую форму (например, древесный лист), располагая ее по средней линии формата. Затем полученный контур разделяется на части (можно использовать структуру жилкования листа).

Учащиеся берут перья и покрывают каждую из частей листа каким-либо способом (например, одну – кружками, другую – треугольниками, третью – штрихами в различном направлении, волнистыми линиями, точками и т.д.). Работа будет считаться оконченной тогда, когда рисунок будет смотреться темным пятном на белой бумаге (без дыр и просветов).

Задача: Дать простейшие графические навыки, а также ввести понятие пятна. Все это используется в последующих работах.

Занятие 10: Графический портрет. Одна работа, формат 1/2 от А 4, карандаш, тушь, перо.

Методические рекомендации:

Вначале проводится показ книг, посвященных истории костюма. Внимание обучаемых надо обратить на характерные детали одежды, особенно декоративные. Затем объясняются основные пропорции лица человека.

Обучаемые приступают к работе и выполняют в карандаше изображен фигуры по пояс (образ любой). После этого оно разделяется на замкнутые формы (например: глаза, зрачки, нос, губы, волосы, брови, части одежды), каждая из которых графически заполняется также, как и в предыдущем задании.

Задача: углубление графических умений и навыков, полученных на занятиях, а также приобретение опыта работы над портретом.

Занятие 11: «Город». Одна работа, формат А 4; карандаш, тушь, перо.

Методические рекомендации:

Перед выполнением упражнения, рекомендуется показать альбомы с видами различных городов (средневековых готических, древнерусских, восточных). За обучаемыми остается свобода выбора стиля. Они могут также соединить разнообразные элементы, обогатить изображение при помощи своей фантазии».

Ход работы будет аналогичен двум предыдущим заданиям. Контурно рисуется город – дома, деревья машины, фигурки людей и животных; облака, птицы. Каждый элемент – в виде замкнутой формы. Черепицы крыш, кирпичи труб, кладки стен, окна, (булыжник мостовой и т.д., все различные материалы представляют прекрасный повод для применения графических навыков.

Прежде, чем работать тушью, можно сделать легкую цветовую подкладку.

Задача: приучить обучаемых к бережному обращению с деталью, умению видеть в рисунке «большое и малое». Для проверки можно вырезать на отдельном листе-оконце размером со спичечный коробок и поводить им по работе. Все, что попадает в кадр, должно быть интересно.

Занятие 12,13: Натюрморт. Две работы, одна в реалистической, другая в условно-декоративной манере; формат шире А4, карандаш, акварель.

Методические рекомендации:

Из различных предметов, находящихся в классе, или подсказанных воображением, обучаемый составляет натюрморт. Вначале выполняется

карандашный эскиз, затем композиция по диагоналям переносится на основной формат. Первое задание выполняется в реалистической манере. Уточнив детали изображения и получив линейный рисунок, обучаемый переходит к технике «заливки». В реалистической живописи она включает три этапа: а) заливаются фон и драпировки; б) заливаются предметы (более мелкими мазками, чем драпировки); в) списываются образовавшиеся резкие касания цветов и накладываются тени (при помощи которых все объекты «связываются» в единое целое).

Затем, обучаемый переводит линейный рисунок натюрморта на другой лист (используя подсвеченное стекло). Данный дубликат предназначен для самостоятельной работы, которая выполняется в условно-декоративной манере. Оно строится по уже знакомым принципам. Вначале, обучаемый заполняет предметы узорами так, чтобы каждый элемент представлял собой замкнутую форму. Фон также разделяется на части, но большей площади.

После этого, каждую часть заливают своим цветом. Работа приобретает вид мозаики, но при этом любой предмет должен питаться цельным пятном, не сливаясь с соседними.

Один вариант упражнения допустимо выполнить в теплом колорите, другой в холодном. В центр композиции можно ввести цвета противоположной гаммы, тогда он будет контрастировать со своим окружением.

Задача: Добиться соразмерности частей и элементов работы, соотношения «большого и малого». Ввести понятия «ритма», как повтора одинаковых элементов и колорита как многообразия оттенков нескольких близких цветов. Дать элементарные основы реалистической живописи. Наглядно показать, что существуют два различных подхода в изобразительном искусстве: реалистический (объемный) и условно-декоративный (плоскостной).

Занятие 14: Рисование фигуры человека в историческом костюме и соответствующей среде. Три работы, формат А 4, карандаш, акварель.

Методические рекомендации:

Обучаемые должны выполнить три задания последовательно на западноевропейском, восточном и русском историческом материале. Перед работой, с ними проводится беседа, в которой на примере альбомов с изображением архитектуры, костюмов, оружия, произведений декоративно-прикладного искусства показывается, как в той или иной культуре находит выражение определенный характер. Можно сравнить, с одной стороны, структурный рыцарский доспех либо дамское платье с каркасом из металла или китового уса, с другой – мягкие текущие одежды жителей востока. Хорошо сопоставить также замок или готический собор, шпили башен которых устремлены вверх и ориентированный по горизонтали японский храм с мягкими изогнутыми линиями крыш.

В беседе можно коснуться темы религии, как одного из важнейших компонентов культуры, рассказать о роли католицизма на Западе, православия на Руси и буддизма на Дальнем Востоке.

Соответственно и выполняются наши упражнения: первое (на западноевропейском материале) – в жестком характере и холодном колорите; второе (на восточном материале) – в мягком характере и теплом колорите; третье (Русь) представляет работу на совмещение (контраст) жесткого и мягкого, теплого и холодного.

Процесс выполнения в целом такой же, как и в предыдущих заданиях с применением акварели. Однако теперь некоторые элементы изображения могут выполняться с передачей объема (особенно лицо и фигура человека).

Задача: Развивать творческий, осмысленный подход к рисованию, воспитать вкус, общую художественную культуру; привить умение насыщать изображение подробностями, сохраняя при этом цельность композиции; научить выбирать характерную позу, костюм, соответствующую обстановку, цветовую гамму.

Научить изображать открытое (пейзаж), или закрытое (интерьер) пространство, размещать предметы так, чтобы ближний частично загораживал дальний. Передать в изображении характерные особенности человеческой фигуры.

Занятие 15: «Времена года». Формат А 4, карандаш, акварель, тушь, перо.

Методические рекомендации:

Выполняются четыре работы: «весна», «лето», «осень»; «зима». Названия эти относительны, так как они лишены конкретных изображений и представляют собой формальнее композиционные упражнения, выражающие определенные эмоциональные состояния.

Пары: зима – лето; весна – осень. Зима трактуется как господство жестких элементов геометрических фигур и полос (исходные прообразы – кристаллы снега и льда), выдержанных в холодной цветовой гамме. Лето – такое же преобладание мягких элементов (прообразы – различные растения, цветы, бабочки) в теплой гамме. Весна и осень представляют собой переход из одного состояния в другое, борьбу противоположностей. Здесь впервые вводится понятие статики и динамики (покоя и движения). На различных примерах показывается, что статичные элементы будут располагаться по вертикали и горизонтали, динамичные – по наклонным линиям (напр. диагонали).

Зима и лето – статичны, весна и осень – динамичны (борьба подразумевает движение). При этом первые выполняются в цветовом нюансе (т.е. только в холодном или только теплом колорите), вторые – контрастны.

Для учащихся младшего возраста допустимо все же введение в композицию, в качестве центра, какого-либо реального объекта (например, лето-бабочка, цветок; зима – снежинка, белый медведь; осень – падающий лист; весна – росток, птица.

Последовательность этапов работы обычная. Изображение должно иметь условно-декоративный (плоскостной) вид, каждый элемент рисунка представляет собой замкнутую форму.

Перед началом работы красками следует более глубоко раскрыть эмоциональное значение разных цветов, например: фиолетовый выражает грусть, зеленый – покой и т.д., чтобы учащиеся могли использовать это для передачи того или иного состояния.

В конце работы, границы всех элементов изображения обводятся тушью. С целью проверки уровня наших композиций, можно воспользоваться вырезанным из бумаги «оконцем». Чем больше мы находим интересных кадров, представляющих собой самостоятельные элементарные композиции, тем выше должна быть оценена работа.

Задача: Закрепить у обучаемых понятия жесткого и мягкого характера, контраста и нюанса; научить их передавать покой и движение, использовать законы цветоведения при передаче настроения. Показать, как с помощью простых элементов можно составить сложную композицию, выражающую определенный образ, при сохранении цельности и соподчиненности частей.

В процессе выполнения вариантов этого упражнения полезно провести следующее занятие. Заранее попросив одного из обучаемых прийти в белом (рубашка, блуза), поставить его перед диапроектором со вложенной готовой композицией. Таким образом, белый фон одежды как бы покрывается цветными узорами, расположение которых можно менять, двигая лист с композицией. Эту работу допустимо трактовать и как эскиз рисунка для ткани.

Занятие 16: Замещение формальных элементов композиции на конкретные изображения

– (выход на образ).

Формат шире 1/4 листа, карандаш, акварель.

Методические рекомендации:

Упражнение является логическим продолжением предыдущего. Обучаемый выбирает одну из работ цикла "Времена года" и проставляет на место геометрических фигур и линий какие-либо объекты реального мира (так, чтобы они были связаны по смыслу). Сюжеты могут быть самыми разнообразными, но при этом должно сохраняться прежнее композиционное решение и эмоциональное состояние (цветовое).

Подход к выполнению упражнения может быть как реалистический, с передачей объема, так и условно-декоративным.

Задача: Показать возможность представить изображение, состоящее из конкретных предметов, как сочетание геометрических фигур и линий (и проделать обратную работу). Это облегчит задачу применения законов композиции (особенно на стадии эскиза), что, в свою очередь, позволит найти кратчайший путь к верному выражению художественной идеи. Это также полезно при анализе произведений изобразительного искусства.

Занятие 17: Композиции на мифологические сюжеты или уроки рисования в стиле фэнтези. Формат А 4 – А3, карандаш, акварель (или тушь).

Методические рекомендации:

Итоговое задание по композиции за первые два года обучения. Предполагает использование всех полученных знаний для воплощения образов (мягкий и жесткий характер; контраст и нюанс; симметрия и асимметрия, теплохолодность, ритм, равновесие и композиционный центр, статика и динамика, эмоционально-смысловое значение различных цветов; наконец, сочетание реалистических (объемных) и условно-декоративных (плоскостных) элементов изображения.

Сюжеты мифов выбираются самими обучаемыми. Обязанность преподавателя состоит прежде всего в том, чтобы подтолкнуть их к пониманию необходимости рассуждать, осмысливать свои идеи и находить соответствующие художественные средства.

Каков должен быть ход мысли обучаемого?

Пример сюжета – «гигантомания», т.е. борьба богов с гигантами. У богов, как представителей постоянного, разумного начала преобладает жесткий характер. Гиганты же являют собой стихийные, изменчивые формы и имеют мягкий, текучий характер.

Далее, поскольку присутствует борьба противоположностей, используется динамика, т.е. движение по диагонали.

Следует выделить центральную группу героев, введя в нее элемент круга (используем способность круга приковывать внимание). Этого же можно добиться и другим способом, применив тональный или цветовой контраст.

В композицию могут включаться и условные, формальные элементы, например, траектории движения героев, следы выпущенных стрел и т.д. Работа должна быть цельной, хорошо читаться издали и вместе с тем насыщенной деталями, т. е. содержать в себе «большое» и «малое».

Подбирая цвета, можно учесть их различное эмоциональное звучание. Желательно ввести в акварельную композицию оттенки красного, как цвета, выражающего напряжение, борьбу.

Выполняются две работы акварелью (около А 2 каждая) и одна в графике, тушью (А3). Акварельные работы могут быть выполнены по желанию обучаемого, как в реалистической, так и условно-декоративной манерах.

Задача: Воспитать активное, творческое мышление, способность самостоятельно применять все законы и средства композиции для решения той или иной художественной задачи.

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

а) основная:

Ротова, Н.А. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах : учебно-методическое пособие / Н.А. Ротова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 162 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9190-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428\(15.02.2018\)](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428(15.02.2018))

б) дополнительная:

Актуальные проблемы преподавания культурологических дисциплин в современной школе : материалы региональной науч.-практ. конф., Кострома, 12 января 2010 г. / Федеральное агентство по образованию, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; [сост, отв. ред. И. В. Адоевцева, О. В. Лебедева]. - Кострома : КГУ, 2010. - 96 с. - ISBN 978-5-7591-1070-5 : 100.00.

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

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Федеральный портал «Российское образование»;
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации

Электронные библиотечные системы:

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

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы: учебная аудитория, оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчато), комплект мультимедиа-оборудования, интерактивная доска, персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет, офисный пакет