

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Дальневосточный государственный институт искусств»

Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

Дополнительное профессиональное образование

ПРИНЯТО
решением Ученого Совета
ФГБОУ ВО ДВГИИ
от 27 декабря 2021 г.
Протокол № 4

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО ДВГИИ

«27» декабря 2021 г.

А.М. Чугунов

Образовательная программа
повышения квалификации

**«РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ, КОМПОЗИЦИЯ – МЕТОДИКА И
ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ»**

Владивосток 2022

**Основание для реализации
образовательной программы**

Организация-разработчик	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный институт искусств»
Разработчики:	Попович Н.А., декан художественного факультета ДВГИИ, профессор, член Союза художников РФ; Енин А.А., доцент, зав. кафедрой живописи и рисунка ДВГИИ, член Союза художников РФ; Обухов И.Б., профессор кафедры живописи и рисунка ДВГИИ, член Союза художников РФ. Бутусов И.И., председатель Приморского отделения СХ РФ, доцент кафедры живописи и рисунка ДВГИИ, член Союза художников РФ
Правообладатель программы:	Дальневосточный государственный институт искусств г. Владивосток, ул. Петра Великого, 3 «а»

Содержание

1. Общая характеристика образовательной программы
2. Цель и задачи образовательной программы
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4. Содержание образовательной программы
 - 4.1. Учебно - тематический план
 - 4.2. Календарный учебный график
 - 4.3. Формы промежуточной и итоговой аттестации. Показатели и критерии оценки.
 - 4.4. Содержание занятий
5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы
 - 5.1. Требования к квалификации педагогических кадров
 - 5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
 - 5.3. Материально-техническое обеспечение

1. Общая характеристика образовательной программы

Программа направлена на формирование новых, современных профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда.

- способность собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, способность фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами для создания произведений искусства;
- знать способы использования различных техник и материалов в живописи и рисунке;
- владеть методами дистанционного обучения; обладать способностью к творческой работе в онлайн-формате.

Общая трудоемкость образовательной программы – 36 часов.

Целевая аудитория: преподаватели СПО и вузов, специалисты учреждений культуры, художники.

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий.

2. Цель и задачи образовательной программы

Цель образовательной программы – совершенствование практических умений и навыков в области рисунка, живописи и композиции; знакомство с современными тенденциями в области изобразительного искусства.

Задачи образовательной программы:

- совершенствование профессиональных навыков, позволяющих самостоятельно выполнять художественно-графические и живописные работы в соответствии с необходимым уровнем художественной грамотности;
- совершенствование педагогических технологий;
- распространение опыта ведущих мастеров в области изобразительного искусства.

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен:

знать:

- способы использования различных техник и материалов в живописи и рисунке;
- технологию проведения подготовительного процесса при создании станковой картины и методику сбора подготовительного материала;
- технологические особенности традиционных и современных материалов;
- наиболее распространенные исторически сложившиеся методы изображения предметно-пространственной среды графическими и живописными методами.

уметь:

- создавать цельную концепцию, связать воедино идею и ее изобразительное

- воплощение, свести к минимуму элемент случайности в выполнении работы;
- изображать предмет во взаимосвязи с пространством; окружающей средой, освещением и с учетом его тональных, цветовых и пластических особенностей;
 - использовать разнообразные технологические приемы в процессе создания творческой работы.

иметь практический опыт:

- работы над художественным произведением, понимания значения отдельных его этапов;
- работы с изобразительным материалом и профессиональным изображением природы художественными средствами.

4. Содержание образовательной программы

4.1. Учебно - тематический план

тема	лекции, час.	семинары (вебинары), час.
Практики применения традиционных и современных материалов. Технология последовательной работы над изобразительным произведением	6	
Создание живописного или графического произведения на основе натурального материала	6	
Практическое освоение современных графических и живописных техник и приемов	6	
Создание композиции творческой работы	8	
Получение специальных навыков работы над живописным или графическим произведением		4
Обсуждение результатов освоения образовательной программы повышения квалификации. Обсуждение выставки-просмотра творческих работ. Подготовка и проведение итоговой аттестации, индивидуальные консультации		6

Итого: 36 часов	26	10
Формы итоговой аттестации		
Творческая работа на заданную тему:		
а. наброски композиции в различных графических материалах. Размер примерно 15х25 см, не менее двух.		
б. этюд пейзажа холст или бумага, масло или акрил, гуашь (на выбор), размер примерно 40х50 см.		
в. наброски композиции в различных живописных материалах. Размер примерно 15х25 см, не менее двух.		
г. композиция в пейзаже. Размер примерно 10х15 см, не менее одного.		
д. наброски, короткий рисунок размер произвольный, не менее двух.		
е. этюд пейзажа графическим материалом. Размер примерно 10х15 см, 1-2 эскиза.		
ж. этюд натюрморта холст или бумага, масло или акрил, гуашь (на выбор) размер примерно 40х50 см.		
з. короткий рисунок - гипсовая голова. Техника карандаш. Формат А2		

4.2. Календарный учебный график

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных технологий (с отрывом от производства)

РД1	РД2	РД3	РД4	РД5	РД6	РД7	РД8	РД9
4	4	4	4	4	4	4	4	4

*РД – каждый рабочий день занятий

Форма обучения – дистанционная (без отрыва от производства)

РД1	РД2	РД3	РД4	РД5	РД6	РД7	РД8	РД9
4	4	4	4	4	4	4	4	4

*РД – каждый рабочий день занятий

4.3. Формы итоговой аттестации. Показатели и критерии оценки.

Итоговая аттестация:

Творческая работа на заданную тему:

- а. наброски композиции в различных графических материалах. Размер примерно 15х25 см, не менее двух.
- б. этюд пейзажа холст или бумага, масло или акрил, гуашь (на выбор), размер примерно 40х50 см.
- в. наброски композиции в различных живописных материалах. Размер примерно 15х25 см, не менее двух.
- г. композиция в пейзаже. Размер примерно 10х15 см, не менее одного.
- д. наброски, короткий рисунок размер произвольный, не менее двух.
- е. этюд пейзажа графическим материалом. Размер примерно 10х15 см, 1-2 эскиза.
- ж. этюд натюрморта холст или бумага, масло или акрил, гуашь (на выбор) размер примерно 40х50 см.
- з. короткий рисунок - гипсовая голова. Техника карандаш. Формат А2

Критерии оценки результатов итоговой аттестации

Итоговая аттестация – средство контроля, позволяющее выявить практические умения и навыки, приобретенные в процессе обучения по образовательной программе повышения квалификации.

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все требования подготовки практического задания: создать графическое или живописное произведение. Решить, в работе, композиционное и живописно-тональное пространство. Максимально ярко выразить и раскрыть художественный образ, выбранной темы и передать личное авторское видение темы.

Оценка «не зачтено» – имеются значительные отступления от требований к заданию, обнаруживается существенное непонимание сути задания, либо практическое задание не выполнено.

4.4. Содержание занятий

Практики применения традиционных и современных материалов. Технология последовательной работы над изобразительным произведением

Формирование системы знаний, позволяющих создавать графические и живописные произведения. Использовать живописных и графических материалов, наилучшим образом с художественной точки зрения. Вопросы развития техники и технологии живописи. Зависимость техники живописи от поставленных задач.

Создание живописного или графического произведения на основе натурального материала

Сбор натурального материала для дальнейшей реализации в живописном или графическом произведении. Система практических упражнений, включающая задания, выполняемые в более короткие сроки – за один-два сеанса, целью которых является решение какой-либо частной изобразительной задачи, связанной с выполнением длительного задания.

Практическое освоение современных графических и живописных техник и приемов

Овладение навыками углубленного изучения и профессионального изображения природы средствами рисунка и живописи. Опыт классического художественного наследия и современной художественной практики, приобретение опыта решения творческих задач, связанных с созданием произведений живописи, сбор и анализ подготовительного материала.

Создание композиции творческой работы

Создание предварительных эскизов и фор-эскиза. Создание черновых эскизов-схем с четко выраженной идеей будущего произведения. Создание фор-эскиза итогового произведения на основе собранного натурального материала. Использование возможностей изобразительно-пластических средств в построении композиции и в раскрытии идейного художественного замысла произведения.

Получение специальных навыков работы над живописным или графическим

произведением

Направление работы над художественным произведением и ее основные этапы. Особенности восприятия художественного произведения и работы над ним. Технические методы и приемы.

5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы

5.1. Требования к квалификации педагогических кадров

Требования к квалификации педагогических кадров: базовое образование в области профильной профессиональной деятельности; опыт педагогической деятельности в системе вузовского и послевузовского образования не менее 3 лет; знание специфики педагогической работы с обучающимися различного возраста.

Учебный процесс по образовательной программе повышения квалификации осуществляют профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели ДВГИИ.

К проведению занятий привлекаются ведущие ученые, специалисты и работники образовательных организаций и учреждений культуры; педагогические работники, осуществляющие работу с одаренными детьми и молодежью.

В качестве VIP-персон приглашаются высококвалифицированные специалисты из творческих коллективов, театров, филармоний, ведущих учебных заведений РФ.

5.2. Материально-техническое обеспечение

Реализация образовательной программы предполагает наличие специализированных учебных аудиторий для групповой и индивидуальной работы обучающихся – занятий лекционного и семинарского типа, практических занятий, индивидуальных консультаций, консультаций, промежуточной и итоговой аттестации.

Аудитории оборудованы необходимыми музыкальными инструментами (рояли или пианино).

Большой концертный зал на 300 посадочных мест (достаточный для выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового оркестра и оркестра народных инструментов), оснащенный органом «Rodgers 968», концертными роялями «Steinway & Sons» и «Yamaha», клавишином, инструментами симфонического и народного оркестров (в том числе - виолончель, контрабас, арфа, литавры, гусли клавишные), пультами, сценическим и звукотехническим оборудованием;

малый концертный зал на 50 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

конференц-зал, оборудованный мультимедийным оборудованием и Дисклавиром;

художественные мастерские,

специальная мебель (палитриницы и оргсредства), рабочие столы, мольберты, подиумы для натуры,

софиты для подсветки;

выставочное оборудование (подвесные системы Cliprail, MAX, мобильные стенды и т.п.);

натюрмортный и методический фонд;

компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами и MIDI-клавиатурами с соответствующим программным обеспечением и выходом в Интернет;

отдел звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и компакт-дисков);

для самостоятельной работы обучающихся Институт предоставляет помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института: библиотеку и читальный зал, фонотеку с фондом аудио и видеозаписей; видеозал, видеотеку с фондом учебных фильмов; информационный центр и другие учебные аудитории.

для обеспечения выездных курсов повышения квалификации – автобус на 12 пассажирских мест.

для записи лекций, мастер-классов и итоговой аттестации – видеокамера;

для демонстрации презентаций – инсталляционный проектор;

для печати методических материалов, удостоверений, афиш – цветное многофункциональное устройство.

Техническое оборудование для дистанционного образования

серверное оборудование Huawei;

система дистанционного обучения Moodle;

система видеоконференцсвязи Polycom (включая Eagle Eye HD камеру);

видеокамеры и рабочая станция для видеомонтажа (для видео, с разрешением 4К);

инсталляционный проектор с проекционным экраном;

доступ к интернету по технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi;

дисклавир Yamaha C7M4Pro с системой видеоконференцсвязи Polycom (включая Eagle Eye HD камеру), роутер D-Link, а также активные аудио-мониторы Yamaha.

Электронная поддержка курса

При реализации дистанционной части образовательной программы применяется электронный учебный курс, размещенный в системе дистанционного обучения Moodle.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы

5.3.1 Перечень литературы

Енин А.А., Обухов И.Б., Попович Н.А. Учебный рисунок. Учебное пособие. ДВГИИ, Владивосток., 2015.

Енин А.А., Обухов И.Б., Попович Н.А. Пленэр. Учебное пособие. ДВГИИ, Владивосток., 2015.

Гавриляченко, С.А. Композиция в учебном рисунке: научно-методическое издание / С.А. Гавриляченко. - М.: СКАНРУС, 2010.

Свешников А.В. Композиционное мышление. Анализ особенностей композиционного мышления при работе над формой живописного произведения: учебное пособие: Издательство: Университетская книга, 2009.

Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие: «Азбука-классика» СПб, 2010.

5.3.2. Информационно-коммуникационные ресурсы:

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации <http://mkrf.ru>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань <https://e.lanbook.com/>

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС) <http://www.dv-art.ru/eiee/>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/about/>

Информационный образовательный ресурс «Интернет-университет информационных технологий» <http://www.intuit.ru/>

Электронная библиотека ДВГИИ <http://lib.dvgai.ru/>

Портал "Приморская Государственная картинная галерея" <http://primgallery.com>

Портал "Государственный Русский музей" <http://www.rusmuseum.ru>

Портал "Государственная Третьяковская галерея" <http://www.tretyakov.ru>

Портал "Эрмитаж" <http://www.hermitagemuseum.org>

Портал "Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина" <http://www.museum.ru>

Портал <http://www.practicum.org>

Портал "The Web Gallery of Art" <http://www.wga.hu>

5.3.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

- Текстовый редактор (Microsoft Office Word);
- Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Comodo Internet Security)

Архиватор (7zip)

6. Дистанционные образовательные технологии

В процессе освоения образовательной программы повышения квалификации используются традиционные и специфические методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях – дистанционные технологии.

Дистанционный учебный процесс «Центра непрерывного образования и

повышения квалификации» Дальневосточного государственного института искусств предусматривает следующие формы:

- методически грамотное использование разработанного контента для дистанционного обучения, средств коммуникаций и образовательных ресурсов сети Интернет;
- интерактивное взаимодействие между обучающими обучающимся (или между ними);
- осуществление технической поддержки учебного процесса;
- контроль промежуточных и итоговых результатов обучения.

Большую роль в осуществлении дистанционного обучения играют самостоятельные занятия слушателя программ повышения квалификации. Обучение с использованием Интернет-технологий обладает рядом существенных преимуществ:

- Гибкость—обучающийся осваивает элементы программы в подходящее время и в удобном месте, выбирая наиболее оптимальную интенсивность и режим получения знаний;
- Дальнодействие—обучающиеся не ограничены расстоянием и могут учиться в независимости от места проживания;
- Экономичность—значительно сокращаются расходы на дальние поездки к месту обучения;
- Социальность—дистанционное обучение в определенной степени снимает социальную напряженность, обеспечивая равную возможность получения образования, независимо от места и условий проживания и, в определенной мере, от материальных условий.

Дистанционное обучение позволяет:

- одновременно проводить обучение большого количества человек;
- повысить качество обучения за счет применения современных средств, электронных библиотек и т.д.
- создать единую образовательную среду (ЕОС).

Единая образовательная среда (ЕОС) представляет собой совокупность электронных образовательных ресурсов (ЭОР), электронных информационных ресурсов (ЭИР), информационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме, независимо от их места нахождения.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)—это учебно-методические материалы, содержащие систему обязательных для усвоения обучающимся базовых знаний по образовательной программе, удовлетворяющие требованиям учебных планов.

Электронные информационные ресурсы (ЭИР) включают в себя электронные библиотечные системы (ЭБС), профессиональные базы данных и электронные каталоги нот, аудио- и видеозаписей, компьютерные программы.

Дистанционный модуль программы повышения квалификации состоит из

учебных единиц, которые включают в себя:

- входной контроль (для определения начального уровня подготовки);
- теоретические материалы (лекции в виде презентаций, материал для прочтения (статьи, книги); нормативные документы и т.п.);
- практические материалы (ресурсы и сервисы сети Интернет – электронные библиотеки (ЭБС), вебинары, тренажеры, виртуальные экскурсии, научные сайты, материалы для прослушивания или просмотра – аудио-, видеозаписи);
- самоконтроль (вопросы с ответами или комментариями для оценки своих успехов);
- промежуточный контроль (тест) – мониторинг учебной деятельности (для проверки преподавателем).

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. ДОТ предусматривают такие формы, как: онлайн-лекция, вебинар – практические занятия с использованием дистанционных технологий; электронное тестирование.

Онлайн-лекция (лекция с использованием дистанционных технологий, веб-конференция или вебинар) – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-занятий или презентаций через Интернет. Во время лекции-вебинара каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет с помощью веб-приложения.

Вебинары предусматривают онлайн-взаимодействие между аудиторией и ведущим. Ведущий комментирует информацию, отображаемую на экране, а слушатели задают ему вопросы в чате.

Практическое занятие с использованием дистанционных технологий – это занятие, проводимое с использованием дистанционных технологий, направленное на изучение научно-теоретического материала, предложенного авторами программы.

Электронное тестирование – это тестирование, направленное на выявление уровня полученных знаний, разработанное автором программы для промежуточной (или итоговой) аттестации.

Реализация дистанционного курса сопровождается и заканчивается **контролем успеваемости** обучающихся с помощью различных средств ИКТ: электронной почты, телекоммуникаций как асинхронных (форум), так и синхронных (чаты, видеоконференции), самоконтроля.

Контроль знаний осуществляется в режимах онлайн и офлайн.