

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2. Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22
E-mail: mail@znui.ru. Сайт: www.znui.ru

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Изобразительное искусство

**КУРС РУКОВОДИТЕЛЯ ИЗОКОЛЛЕКТИВА.
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА,
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ В ИЗОКОЛЛЕКТИВАХ**

2 СТУПЕНЬ

**Москва
2019**

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2. Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22
E-mail: mail@znui.ru. Сайт: www.znui.ru

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Изобразительное искусство

**КУРС РУКОВОДИТЕЛЯ ИЗОКОЛЛЕКТИВА.
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА,
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ В ИЗОКОЛЛЕКТИВАХ**

2 СТУПЕНЬ

**Москва
2019**

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»

101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2. Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22

E-mail: mail@znui.ru. Сайт: www.znui.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ЧО УДО «ЗНУИ»

_____ А.Р.

«10» января 2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Изобразительное искусство

**КУРС РУКОВОДИТЕЛЯ ИЗОКОЛЛЕКТИВА.
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА, ЖИВО-
ПИСИ И КОМПОЗИЦИИ В ИЗОКОЛЛЕКТИВАХ**

2 СТУПЕНЬ

**Москва
2019**

ПРОГРАММА

Цели и задачи

Программа курса руководителей изоколлективов Заочного народного университета искусств посвящена подготовке художников к самостоятельной педагогической работе и развитию способностей в самостоятельной творческой деятельности.

Российская система подготовки художника-педагога всегда придерживается академической направленности в обучении студентов. Сумели сохранить эти традиции и педагоги ЗНУИ.

В программе подготовки художника-педагога определенная часть занятий посвящена изучению методики преподавания рисунка, живописи и композиции в изоколлективах. Именно на этом курсе ставится и другая задача, существовавшая с самого начала обучения, - поиск своих художественных интересов и самостоятельного творческого пути, которая решается уже на более высоком уровне.

Главной же целью учебно-творческих занятий с самодеятельными художниками всегда была не подготовка профессионалов-живописцев, графиков или скульпторов, а посильное для каждого конкретного учащегося развитие его творческих способностей в изобразительном искусстве, воспитании художественного вкуса, приобретение практических навыков работы и понимания искусства.

В любой форме художественного образования вопросы индивидуального подхода к разным учащимся играют колоссальную роль.

В практике преподавания изобразительного искусства в учебных заведениях принимаются различные методические системы. В ЗНУИ успешно работает и применяется цельная, эффективная методическая система обучения рисунку, живописи и композиции П.П. Чистякова.

Курс руководителя изоколлектива ЗНУИ состоит из 2-х курсовых ступеней (1-2), в каждой из которых по 15 занятий (консультаций). Каждый курс заканчивается аттестацией. По окончании полного курса обучения учащимся, успешно выполнившим программу и все виды учебных заданий, выдается документ установленного образца без присвоения квалификации.

В конце обучения кроме самостоятельных творческих работ каждый учащийся сдает и письменные теоретические работы по изучению методики преподавания рисунка, живописи и композиции в изоколлективах. Всего 5 работ.

На курсе РИЗО обучаются самые талантливые выпускники отделения станковой живописи и графики, рекомендуемые Методическим Советом факультета изобразительного искусства университета, желающие заниматься педагогической деятельностью. Многие из них уже работают педагогами дополнительного образования в клубах, кружках и т.д., стремятся передать приобретенные навыки, знания и опыт своим ученикам, при этом часто педагогическая деятельность становится их жизненной необходимостью. Педагогический процесс, как и личное художественное творчество, - дело творческое. А каждое творчество требует и вдохновения, и проявления интуиции, и находчивости, и индивидуального подхода к ученику. Поэтому в процессе преподавания у каждого педагога вырабатывается своя методика работы, своя система обучения, которая направлена на то, чтобы «вытащить», разбудить и развить творческий потенциал человека. Оценкой их педагогической деятельности является уровень искусства их учеников. Не каждый художник может быть учителем и наставником. Современный учитель должен обладать не только теоретическими знаниями и практическими умениями. Он должен быть творческой, необычной и неординарной личностью. В сфере художественного образования идеально, когда педагог ещё и художник. «Чтобы учить и хорошо учить, надо иметь к этому дар и большую практику», - говорил П.Чистяков.

Сохраняя традиции развития художественного образования, нынешний день вносит свои новые требования к организации образовательного процесса, что вполне естественно и характерно для любого исторического периода.

Личность педагога-художника всегда была и будет актуальной.

В творческом плане по своему содержанию и задачам занятия на этом курсе тесно связаны с учебным материалом предыдущих лет. Делается более серьезный акцент на композиционное сочинение, более углубленное образно-пластическое решение живописных и графических работ и более решительному стремлению учащегося к созданию картин, отражающий его художественные интересы и возможности в данное время.

На занятиях по композиции педагог акцентирует внимание учащегося на связь предмета композиции с методикой преподавания изобразительного искусства, тем самым прививая им чувство ответственности за качество обучения и воспитания юных художников.

На данном курсе каждый учащийся должен развить и по возможности выработать способность к самостоятельной творческой работе. В это время учащийся может или самостоятельно работать с композицией, или разрабатывать темы, которые ему предлагает педагог. Темы в начале этого курса хоть и композиционные, но в тоже время технические – компоновка, расставление акцентов, гармония цвета. Чем дальше двигается ученик, тем больше педагог заставляет его думать, размышлять. Последние из предложенных тем несут в себе уже философский характер.

Последние задания – композиция на свободную тему – учащийся пробует самостоятельно выбрать тему, разобрать её, получить советы педагога. Это первые шаги к самостоятельной, творческой, а затем и педагогической деятельности.

Многие учащиеся пытаются создавать картины в том или ином жанре, с натуры или без неё. Такое стремление только похвально. Любое из предложенных заданий, любая тема может лечь в основу картины. Идея, заложенная в картины, не может быть чисто рассудочной, идущей от головы, соображений разума. Она должна быть пережитой, глубоко прочувствованной всем вашим существом. Только в этом случае картина станет искусством в высоком смысле этого слова и вызовет отклик чувства и мысли, которые вы хотели ему внушить.

Задумать и написать хорошую картину очень нелегко. Но мечтать о создании картины и пытаться подступиться к ней по совету педагога просто необходимо для собственного творчества. Важно пройти этот путь подхода к картине, пользуясь доброжелательными и очень нужными советами педагога-консультанта.

О работе над консультациями

Большое значение в обучении на данном курсе имеет консультация педагога, которая является основной формой общения педагога с учеником. От её качества зависит успешный ход занятий.

Недоброкачественная консультация наносит вред тому учащемуся, которому она адресована. Учебная консультация должна отличаться не только хорошим языком, но и четкой структурой.

Организовать работу учащегося может только педагог сам организованный. Эта организованность находит свое отражение в логическом строе его письма.

Содержание консультации обычно разделяют на две части: а) организационную и б) методическую.

Дисциплинированность учащегося является отражением дисциплинированности педагога.

Нормальным размером нужно считать 2 страницы, напечатанные на компьютере. Составить содержательное короткое письмо несомненно труднее, чем длинное.

Содержание консультаций обычно складывается из: а) анализа присланных работ; б) вывода из этого анализа; в) разъяснения общих положений; г) указания направления в последующей работе.

Для успешного руководства педагогическим процессом педагогу нужно обязательно знать содержание учебных пособий. Необходима осведомленность педагога о личности учащегося, о бытовой обстановке его жизни и т.д.

План консультации необходимо продумать перед тем, как сесть за компьютер или взяться за перо. Этот план – самый ответственный этап в составлении консультации. При отсутствии плана получится путаная консультация, лишенная целостности.

Не следует перегружать консультацию новыми сведениями, советами, критикой и т.д. Надо всегда чувствовать меру и ясно указывать продуктивный путь в работе.

Примерный учебно-тематический план 1-2 курсов

Изучение методики преподавания:

Задание 1. Основные методические принципы занятий с начинающими художниками известного художника-педагога Павла Петровича Чистякова.

Задание 2. Изложение своих принципов методики преподавания в изоколлективах.

Задание 3. Анализ творческих работ начинающих художников.

Задание 4. Изложение своих соображений о путях развития конкретного ученика.

Задание 5. Анализ творчества современных художников-классиков (В. Сидоров, Ю. Кугач, Братья Ткачёвы, Ф. Решетников, Н. Яблонская, М. Абакумов, А. Грицай, Н. Федосов, В. Стожаров и др.)

Название курса	Длительность обучения	Темы заданий	Кол-во часов пост. работы уч-ся	Формы отчета
Курс руководителя изоколлектива. Изучение основ преподавания рисунка, живописи и композиции в изоколлективах 2 ступень	15 мес.	1. Теоретическая письменная работа №1. «Основные методические принципы занятий с начинающими художниками известного художника-педагога Павла Петровича Чистякова».	24 час.	Реферат.
		2. Теоретическая письменная работа №2. «Изложение своих принципов методики преподавания в изоколлективах».	24 час.	Реферат.
		3. Теоретическая письменная работа №3. «Анализ творческих работ начинающих художников».	24 час.	Реферат.
		4. Теоретическая письменная работа №4. «Изложение своих соображений о путях развития конкретного ученика».	24 час.	Реферат.
		5. Теоретическая письменная работа №5. «Анализ творчества современных художников-классиков (В. Сидоров, Ю. Кугач, Братья Ткачёвы, Ф. Решетников, Н. Яблонская, М. Абакумов, А. Грицай, Н. Федосов, В. Стожаров и др.)».	24 час.	Реферат.
		6. Работы с натуры: по наблюдению и по памяти.	24 час.	Работы по рисунку, живописи
		7-9. Композиция сюжетной картины.	72 час.	Работы по рисунку, живописи
		10-12. Композиция на свободную тему в любом жанре.	72 час.	Работы по рисунку, живописи
		13-14. Об основных трудностях в работе художников-любителей.	48 час.	Работы по рисунку, живописи
		15. Выпускная работа. Просмотр.	24 час.	Выпускная работа.
			360 час.	

Творческие задания:

Задание 6. Родной край. Пейзаж, натюрморт, композиция на тему родного края. То, что Вам близко, родное, знакомое, можно сделать вид из окна, или какую-то работу по памяти. Почему я прошу Вас затронуть именно эту тему? Художник должен волновать, интересовать. Он должен писать то, что он знает и чем он жил, это будет прочувствовано и найдет отклик в сердце зрителя. Конечно, есть художники, которые пишут фантазийные работы, нереальные, которые имеют место быть. Но наш курс построен на Чистякове, который писал в своих заметках: «Вообще порядок и правильная форма предмета в рисовании важнее и дороже всего.

Талант бог даст, а законы лежат в натуре, начинать надо по таланту и кончать по таланту, а в середине работать тупо». Художник, не умеющий рисовать, как оратор без языка, — ничего не может передать. Без нее [техники] вы никогда не сумеете рассказать людям свои мечтания, свои переживания, увиденную вами красоту. А это самое главное! Учиться видеть, учиться думать, учиться понимать. Художник не копирует действительность, а картина не фотография. Искусство полное, совершенное искусство не есть мертвая копия с натуры, нет, [искусство] есть продукт души, духа человеческого, искусство суть те стороны человека, которыми он стоит выше всего на земле». Искусство должно выражать лучшее в человеке и лучшее, что он может найти во Вселенной. Он постоянно напоминал ученикам, что живопись не «эстетическое баловство», она требует от художника самоотдачи и постоянной работы над собой».

Задание 7. Русский быт, русская культура. Вы должны раскрыть тему русского быта, русской культуры. Можете использовать русские узоры, предметы. Как Вы это используете, решать Вам. Вы можете написать пейзаж с русской природой, или написать натюрморт с изделиями народных промыслов, можете использовать русскую утварь. Может Вас вдохновят народные гуляния. Я Вам не ставлю границ, сколько Вы должны сделать работ и в какой технике.

Задание 8. Времена года. На выбор - зима, весна, лето, осень. Время года, соответствующее настоящему. Одна из широчайших тем, которую можно выполнить не только в живописи, но и в коллаже, аппликации, декоративной манере, бесфигурной, абстрактной. Самое главное уйти от примитивизма в мышлении, от стандартного восприятия времени года. Создайте что-то свое, новое и уникальное!

Задание 9. Спорт. Людей в движении сделать очень сложно, уловить напряжение мышц, не нарушить пропорций, чтобы это выглядело убедительно и крепко. Но очень часто для выставок и конкурсов выдвигают как раз эту тему. Как можно решить такую тему, не прибегая к стандартным решениям? Можно попробовать себя в абстрактном решении, если Вам это близко. Можно сделать натюрморт – мяч, кеды, кепка. Вспомните, как прекрасно Ван Гог написал свои ботинки, когда у него не было денег на модель! Можно попробовать вариант с лыжами, или более романтичным с коньками. Если у Вас появится желание написать спортсменов, то пробуйте!

Задание 10. Композиция на тему великих русских писателей, художников. Вы можете написать картину с портретом писателя, или изобразить пейзаж его родных мест. Может Вас вдохновит сделать работу по мотиву одного из произведений автора!

Задание 11. Композиционные зарисовки, идеи на тему вокзал, рынок, кафе, школа. Эта тема направлена на то, чтобы убедительно писать и рисовать большое количество людей, не прорисовывая детали. Каким образом можно показать толпу? В живописи пластичным пятном, важно найти место в холсте, раскрыть так, чтобы состояния многолюдного помещения передавалось зрителю.

Задание 12. Контраст старого и нового в композиции.

Задание 13. Женский образ в искусстве. Как Вы решите раскрыть эту тему с помощью портрета, или натюрморта с женскими вещами, может абстрактная композиция будет Вам более близка. Выбор остается за Вами.

Задание 14. Радость и грусть. Прежде чем начинать писать работу, подумайте, как можно показать эмоции символически? Ведь можно не показывать эмоции «в лоб» - смех и слезы, а можно выразить цветом, состоянием природы, может натюрмортом из символических фигур – масок, театральных принадлежностей, может показать диалог между людьми. Мне хочется,

чтобы Вы шагнули в сторону размышлений, может даже философии. Чтобы Вы были думающим, глубоким художником. Эта тема может быть решена и в абстракции. В любом случае не забывайте о пластике, колорите и тональном решении. Даже в абстрактных работах необходимо продумывать композицию – пятна, линии и т.д.

Задание 15. В кругу времени (может быть, как реалистическая работа, так и абстракция, плакат)

Задание 16. Вера, надежда, любовь (плакат, реал. картина, абстракция)
Вера, Надежда, Любовь и мать их София (греч. *Мудрость*) — святые мученицы, жившие во II веке в Риме. Вера, надежда и любовь — три христианские добродетели. Эти добродетели имеют для христианства огромное значение.

В этой, вроде бы совсем легкой темы, есть свои нюансы. Не зря она стоит в конце списка. Я хотела бы Вас немного познакомить с историей этого праздника. Очень много о нем написано, как его отмечают (иначе, чем другие праздники). Ознакомьтесь с иконами, посвященными вере, Надежде, Любви и их матери Софии. Также прочитайте историю возникновения этого праздника.

Задание 17. Военно-историческая композиция. Этот год – Первая Мировая Война.

Задание 18. Свободная тема

Задание 19. Свободная тема

Задание 20-30. Свободная тема

Занятия на второй ступени курса ведутся по курсу руководителя изоколлектива. Изучение основ преподавания рисунка, живописи и композиции в изоколлективах. Программа рассчитана на 15 месяцев занятий (консультаций), педагогом дается 15 занятий (консультаций) по темам учебно-тематического плана. В течение этого времени учеником выполняются 15 заданий (и, возможно, задание по рекомендации педагога).

По окончании обучения на 2 курсе учащимся, успешно выполнившим программу и все виды учебных заданий, выдается документ установленного образца (диплом) без присвоения квалификации.

Характеристика цифровой оценки (отметки):

- «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше оценки «хорошо»: самостоятельное творчество, полнота изложения, отсутствие ошибок.

- «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота изложения, предпосылки к самостоятельному творчеству.

- «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований. Не более 3-5 ошибок по пройденному учебному материалу, неполнота раскрытия темы.

- «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 10 недочетов по текущему материалу, неполнота, нераскрытость темы.

Список предлагаемой литературы:

1. Кандинский. О духовном в искусстве (в электронном и печатном виде).
2. Гацук. Гараева. Методические рекомендации к курсу руководителей изоколлективов (в электронном и печатном виде).

3. Н.Ротанов. Опыт преподавания изобразительного искусства (в электронном и печатном виде).
4. П.Чистяков. Теоретик и педагог (в электронном виде).
5. Сборник методических материалов для педагогов (в электронном и печатном виде).

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2. Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22
E-mail: mail@znui.ru. Сайт: www.znui.ru

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Изобразительное искусство

**КУРС РУКОВОДИТЕЛЯ ИЗОКОЛЛЕКТИВА.
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА,
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ В ИЗОКОЛЛЕКТИВАХ**

2 СТУПЕНЬ

**Москва
2019**

Решение о выпуске учащихся принимается на основании оценок на промежуточной аттестации, выставляемых обучающемуся на протяжении освоения каждого курса. По окончании 5 курса обучения учащимся, успешно выполнившим программу и все виды учебных заданий, выдается документ установленного образца (диплом) без присвоения квалификации.

Характеристика цифровой оценки (отметки):

- «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше оценки «хорошо»: самостоятельное творчество, полнота изложения, отсутствие ошибок.
- «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота изложения, предпосылки к самостоятельному творчеству.
- «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований. Не более 3-5 ошибок по пройденному учебному материалу, неполнота раскрытия темы.
- «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 10 недочетов по текущему материалу, неполнота, нераскрытость темы.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2. Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22
E-mail: mail@znui.ru. Сайт: www.znui.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Изобразительное искусство

**КУРС РУКОВОДИТЕЛЯ ИЗОКОЛЛЕКТИВА.
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА,
ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ В ИЗОКОЛЛЕКТИВАХ**

2 СТУПЕНЬ

**Москва
2019**

Список предлагаемой литературы по дополнительной образовательной программе:

1. Кандинский. О духовном в искусстве (в электронном и печатном виде).
2. Гацук. Гараева. Методические рекомендации к курсу руководителей изоколлективов (в электронном и печатном виде).
3. Н.Ротанов. Опыт преподавания изобразительного искусства (в электронном и печатном виде).
4. П.Чистяков. Теоретик и педагог (в электронном виде).
5. Сборник методических материалов для педагогов (в электронном и печатном виде).