

Автономная некоммерческая организация высшего образования
ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

УТВЕРЖДАЮ:

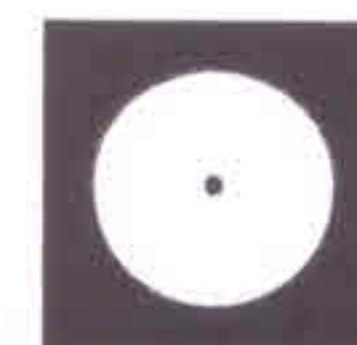
Проректор по дополнительному образованию
АНО ВО «Институт современного искусства»

Смирнова Е.А.

**Рабочая программа повышения квалификации
«Инновационные подходы преподавания живописи и композиции в ДХШ и ДШИ»
(72 часа)**

Москва - 2025

1.1. Цель

Цель – рассмотреть современные аспекты и проблематику применения инновационных технологий преподавания рисунка, живописи и композиции в работе педагога дополнительного образования.

1.2. Задачи

- ✓ рассмотреть инновационные технологии преподавания рисунка, живописи и композиции в системе дополнительного образования;
- ✓ описать направления профессионального развития педагогических работников дополнительного образования;
- ✓ рассмотреть технологии разработки программы преподавания рисунка, живописи и композиции в системе дополнительного образования
- ✓ рассмотреть современные методы и школы преподавания изобразительного искусств.

1.3. Аудитории

Преподаватели детских художественных школ (ДХШ) и художественных отделений детских школ искусств. Также курс может быть полезен тем, кто планирует работать преподавателем живописи в учреждениях дополнительного образования..

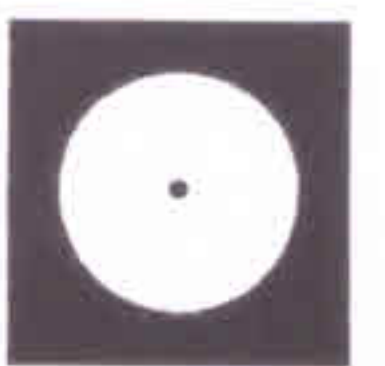
1.4. Профессиональные стандарты и квалификационные требования.

Профессиональный стандарт

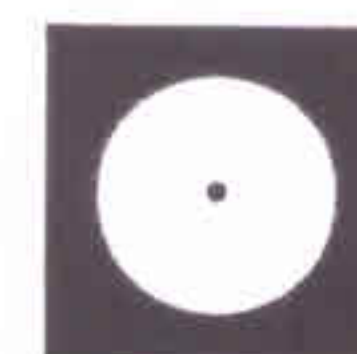
Педагог дополнительного образования детей и взрослых

01.003

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
код	наименование	уровень квалифи кации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
А	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	6	Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы	А/01.6	6.1
			Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе	А/02.6	6.1

			реализации дополнительной общеобразовательной программы		
			Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания	A/03.6	6.1
			Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы	A/04.6	6.1
			Разработка программно- методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы	A/05.6	6.2
В	Организационно- методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	6	Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых	B/01.6	6.3
			Организационно- педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования	B/02.6	6.3

			Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ	В/03.6	6.3
С	Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	6	Организация и проведение массовых досуговых мероприятий	С/01.6	6.2
			Организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых	С/02.6	6.3
			Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности	С/03.6	6.3

1.5 Компетенции в рамках имеющихся квалификаций, качественное изменение которых осуществляется в результате освоения программы

В процессе освоения программы обучающийся демонстрирует следующие компетенции:

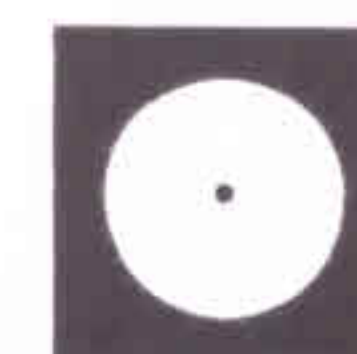
- применять полученные знания на практике.
- умение использовать современные технологии, формы и методы обучения способствующие быстрому и прочному усвоению знаний, которые преобразуются в умения и навыки.

1.6. Комплекс ЗУВ программы, формируемый в результате их освоения

В результате освоения программы слушатель курсов должен:

знать:

- основные цели, задачи и направления преподавания по новым образовательным стандартам в области изобразительного искусства;
- современные достижения в области преподавания изобразительного искусства;

- передовые информационные источники сети «Интернет» для использования в педагогической деятельности.

уметь:

- оперативно определять задачи своей педагогической деятельности;
- реализовать полученные знания в работе с учащимися в соответствии с новыми образовательными стандартами;
- использовать в своей деятельности современные информационные технологии;
- использовать знания передовой методики преподавания творческих дисциплин.

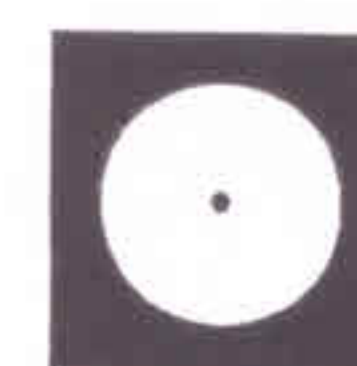
владеть:

- организовывать собственную деятельность, определяя методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- ориентироваться в современных методах и школах преподавания изобразительного искусства;
- находить адекватные методы, формы и технологии содействия по реализации познавательного интереса и самореализации обучающихся;

2. Структура и содержание программы

2.1. Структура курсов

№ п/п	Темы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу (в часах)				
		Всего	Всего ауд.	Лекции (открытые уроки)	Практикум	с/р
1.	История живописи и композиции, анализ различных стилей и направлений.	14	12	8	4	2
2.	Освоение традиционных и инновационных техник живописи	14	12	8	4	2
3.	Использование цифровых технологий в живописи и композиции	14	12	8	4	2
4.	Интеграция цифровых технологий в традиционные методы обучения в ДХШ и ДШИ	14	12	8	4	2
5.	современные методы и школы преподавания изобразительного искусства	16	12	8	4	4

№ п/п	Темы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу (в часах)				
		Всего	Всего ауд.	Лекции (открытые уроки)	Практикум	с/р
Итого		72	60	40	20	12

2.2. Содержание курсов, структурированное по темам (разделам)

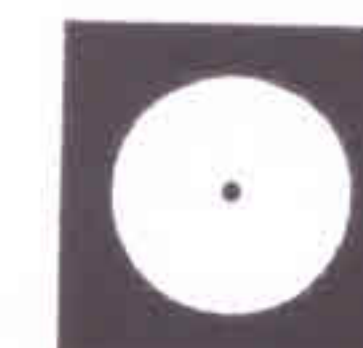
№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
1	История живописи и композиции, анализ различных стилей и направлений	Эволюция живописи от классических традиций до современных экспериментов. Реализм. Академическая живопись. Импрессионизм.
2	Освоение традиционных и инновационных техник живописи	Традиционные техники: рисование карандашами и фломастерами, акварельные краски, гуашь. Инновационные техники. Внедрение цифровых технологий. Использование графических планшетов и специальных программ для рисования. Интеграция различных видов искусства (музыка, театр, литература) в изобразительную деятельность. Использование нетрадиционных материалов.
3	Использование цифровых технологий в живописи и композиции	Цифровая живопись. Особенности цифровой живописи. Виды цифровой живописи:
4	Интеграция цифровых технологий в традиционные методы обучения в ДХШ и ДШИ	Сочетание традиционных методов и цифровых инструментов. Методы интеграции, ресурсы для интеграции.
5	современные методы и школы преподавания изобразительного искусства	Метод «открытый». Метод индивидуальной и коллективной деятельности. Метод музыкального восприятия. Выставки и конкурсы творческих работ учащихся — уроки-вернисажи.

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/ п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
1	История живописи и композиции, анализ различных стилей и направлений	Реферат или презентация по теме «История живописи и композиции, анализ различных стилей и направлений»
2	Освоение традиционных и инновационных техник живописи	Провести анализ того, как сочетание традиционных техник живописи и современных технологий помогает художнику реализовать собственную идею максимально точно, доходчиво и понятно для современного зрителя
3	Использование цифровых технологий в живописи и композиции	1. Создание иллюстрации на тему «Натюрморт». Нужно настроить кисти, создать небольшую иллюстрацию на тему пейзажа (природного, городского, деревенского или морского) в цвете с использованием кистей с разной текстурой. 2. Нарисовать простые геометрические фигуры в чёрно-белом исполнении. Нужно создать три иллюстрации с изображением кубов, шаров, цилиндров. В заданиях следует изучить способы передать объём, разницу расположения бликов, света, теней, полутонов, рефлексов на объектах, а также падающих от них теней в зависимости от расположения источника света. 3. Создать иллюстрации с изображением трёх конусов с разным освещением.

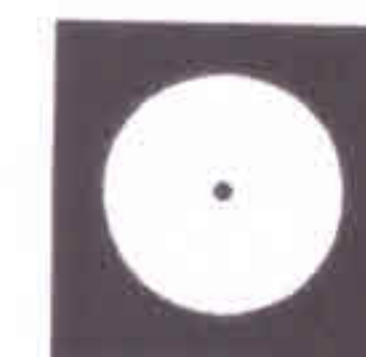

№ п/ п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		4. Работа с фильтрами, режимами наложения и стилями слоёв. Нужно скорректировать одну из предыдущих работ с геометрическими фигурами (текстурирование, создание эффекта свечения, колорирование, стилизация).
4	Интеграция цифровых технологий в традиционные методы обучения в ДХШ и ДШИ	Рассмотреть следующие вопросы: ✓ Актуальность традиционных методов обучения. ✓ Использование цифровых инструментов для поддержки классических методов. ✓ Интерактивные форматы вместо пассивного обучения. Персонализация обучения. ✓ Роль учителя как наставника. ✓ Вызовы и проблемы, связанные с интеграцией цифровых технологий в учебный процесс.
5	современные методы и школы преподавания изобразительного искусства	Провести анализ проблемного обучения, проектной деятельности, использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и дифференцированного обучения

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные справочные системы

- <https://www.book.ru/> Электронная библиотечная система «BOOK.ru» издательства «КноРус медиа»
- <https://e.lanbook.com/> Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ»
- <https://www.biblio-online.ru/> Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»
- <http://znanium.com/> Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM
- Электронные библиотеки
- <https://www.gumer.info/>
- <http://www.vehi.net/index.html>

- <http://velikanov.ru/philosophy/>

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее
программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

4. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Разработка урока с использованием инновационных технологий.