

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Факультет изобразительных искусств
Кафедра живописи и графики

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

**«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»**

Специальность:

54.09.04 Искусство живописи (по видам)

вид: станковая живопись

Квалификация (степень) выпускника:

Художник-живописец высшей квалификации.

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Уровень: подготовка кадров высшей квалификации

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработали:
Лошаков О.Н., Академик РАХ,
заслуженный художник РФ,
профессор кафедры живописи и графики

Москва - 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

**Факультет изобразительных искусств
Кафедра живописи и графики**

**«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе**

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

**«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»**

**Специальность:
54.09.04 Искусство живописи (по видам)
вид: станковая живопись**

**Квалификация (степень) выпускника:
Художник-живописец высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Уровень: подготовка кадров высшей квалификации

Форма обучения: очная

**Рабочую программу разработали:
Лошаков О.Н., Академик РАХ,
заслуженный художник РФ,
профессор кафедры живописи и графики**

Москва - 2023

Содержание:

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
2. Цели и задачи освоения дисциплины
3. Требования к результатам освоения дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» рассчитана на один учебный год. Она охватывает все основные вопросы, связанные с развитием у ассистента-стажёра понятий о приоритетах российской академической школы, обретения богатого методического опыта для профессионального обучения и творческого воспитания студента высшего учебного заведения в области изобразительного искусства.

Значительное место в программе уделено проблематике обучения студентов в художественном специализированном вузе на основе изучения и анализа оригинальных эксклюзивных, коррекционных и вспомогательных программ, которые дополняют основные академические программы.

«Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 54.09.04 Искусство живописи (по видам), вид: Станковая живопись является одним из главных методологических инструментов педагога в обучении и воспитании обучающегося профессии художника.

2. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины. «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» является одним из главных инструментов в распоряжении педагога для обучения и воспитания студента профессии художника. Как наука, в руках преподавателя, методика служит эффективным средством достижения учебных целей, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом и принятым рабочим учебным планом.

Она охватывает все основные вопросы, связанные с развитием у ассистента-стажёра понятий о приоритетах российской академической школы, обретения богатого методического опыта для профессионального обучения и творческого воспитания студента высшего учебного заведения в области изобразительного искусства.

Эти программы педагог-художник, на основе своего профессионального и творческого опыта, обогащает содержательным и пластическим смыслом, одушевляет каждую, самую простую учебную задачу. Таким образом, можно сказать, что методика преподавания дисциплин в области творческих профессий является, одновременно, самостоятельным видом педагогического искусства.

Задача дисциплины: возможность успешной работы преподавателя в обучении и воспитании будущего художника должна подразумевать обладание им универсальными качествами педагога. Педагогическая мысль, вложенная в сознание будущего художника, должна помогать, ему найти свой путь к будущим творческим совершенствам.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате обучения по дисциплине для обучающихся по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке должны быть сформированы следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции:

Код Компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1	Готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-	знать: фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу философских концепций научного познания; многообразие форм знания, соотношений рационального и иррационального в человеческой деятельности, особенности функционирования знания в современном информационном обществе; формы и методы научного познания; основные философские,

	творческой деятельности	<p>искусствоведческие, культурологические понятия и категории;</p> <p><u>уметь</u>: выявлять систематизировать и критически осмысливать современные модели и концепции научного познания искусства; самостоятельно работать с философскими, искусствоведческими текстами с целью осознания и применения в своей специальности представлений о генезисе различных стилей, направлений, видов и жанров;</p> <p><u>владеть</u>: самостоятельно работать с текстами по истории и философии искусства с целью осознания и применения в своей специальности представлений о генезисе различных стилей, направлений, видов и жанров;</p>
УК-2	Способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	<p><u>знать</u>: основные достижения отечественной и мировой культуры и искусства; творчество выдающихся деятелей искусства, культуры и науки; основную научную литературу по истории и философии искусства; основные артефакты и представителей искусства, культуры, науки, государства, церкви; основополагающие подходы и методы к изучению проблем истории и философии искусства (цивилизационный, эволюционный, просветительский и т. д.); искусствоведческую, культурологическую терминологию; формы и методы научного познания;</p> <p><u>уметь</u>: самостоятельно преодолевать культурно-методологические трудности; получать и обрабатывать информацию из различных источников о реальной жизни науки, искусства, культуры, самостоятельно оценивать полученную информацию, выделить в ней главное, структурировать и оформлять ее в доступном для других виде; использовать наиболее эффективные методы изучения научной литературы по истории и философии искусства; применять полученные знания при решении профессиональных задач;</p> <p><u>владеть</u>: самостоятельно преодолевать культурно-методологические трудности; использовать знания по истории и философии искусства в практической деятельности; самостоятельно оценивать собственный уровень овладения знанием по истории и философии искусства и определять потребность в дальнейшем изучении; использовать наиболее эффективные методы изучения научной литературы по истории и философии искусства; способностью к саморазвитию, необходимому для постоянного повышения квалификации и реализации себя в профессиональном труде;</p>
УК-3	Способностью свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца	<p><u>знать</u>: основные принципы современного ВО; существующие методики обучения по каждой из творческих дисциплин (в соответствии с избранной им специализацией);</p> <p><u>уметь</u>: разрабатывать рабочую программу дисциплины, планировать занятия (индивидуальные или групповые), анализировать отдельные методические пособия, учебные программы, практически реализовать накопленные знания и умения при проведении занятий в образовательных учреждениях высшего профессионального образования;</p> <p><u>владеть</u>: комплексом теоретических и основных</p>

		практических навыков преподавания творческих дисциплин в высшей школе;
УК-4	Способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства и культуры	<p><u>знать</u>: основные понятия образовательного права; основные законодательные и нормативные акты в области образования; нормативно – правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений и организаций; цели и задачи образовательных учреждений и организаций; структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного процесса;</p> <p><u>уметь</u>: использовать полученные знания в образовательной практике; оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов; решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного учреждения и его подразделений;</p> <p><u>владеть</u>: методологией подготовки аналитической информации (с учетом историко-культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;</p>
ПК-6	Готовностью демонстрировать владение основными формами, средствами и методами педагогической деятельности в области художественного образования	<p><u>знать</u>: закономерности и методы творческой работы над художественным произведением; особенности педагогических технологий и механизм их реализации;</p> <p><u>уметь</u>: создавать коммуникативные связи со студентами, способствующие успешной педагогической деятельности; проектировать педагогическую деятельность; создавать коммуникативные связи со студентами, способствующие успешной педагогической деятельности;</p> <p>- проектировать педагогическую деятельность; организовать работу группы студентов при проведении практических занятий;</p> <p><u>владеть</u>: высоким уровнем профессионального мастерства в области изобразительного искусства; навыками преподавания творческих дисциплин в высшей школе; навыками демонстрировать основные формы, средства и методы педагогической деятельности в области изобразительного искусства;</p>
ПК-7	Способностью применять знание основ психологии личности и социальной психологии, особенности психологии художественного творчества в своей педагогической деятельности	<p><u>знать</u>: историю развития и, непосредственно, интеллектуальные представления о психологических процессах в сфере художественного творчества от истоков до современности; ключевой понятийный аппарат психологии творчества (творчество, искусство, творческая активность, творческая деятельность, продукты творчества, способность, одаренность, талант и т.д.); основные функции психики, отвечающие за развитие и реализацию творческой деятельности; базовые методики обучения, воспитания и развития творческой личности; психологическую специфику развития творческой деятельности в условиях современного мира;</p> <p><u>уметь</u>: определять особенности развития психики творческого человека в процессе личного творчества, трудовой деятельности и межличностном общении; вырабатывать рациональные поведенческие и</p>

		<p>коммуникационные стратегии с учетом психологических особенностей своей и другой личности; осуществлять процессы самовоспитания, самосовершенствования и самообразования; понимать проблемы творчества в контексте общепсихологического изучения психических явлений;</p> <p><u>владеть</u> навыками оперативного и верного принятия решений психологического толка в процессе творчества, трудовой деятельности и межличностного общения; восприятия проблем психологического плана с точки зрения плюралистичности ситуаций; оценки развития творческого потенциала личности</p>
ПК-8	Способностью дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), интерпретацию собственного психологического состояния, владеть простейшими приемами психологической саморегуляции	<p><u>знать</u>: основные этапы и принципы работы над художественным произведением; основную научно-методическую литературу в области искусства; основные художественные произведения изобразительного искусства (отечественные и зарубежные);</p> <p><u>уметь</u>: самостоятельно анализировать художественные и профессионально-технические особенности произведения изобразительного искусства с целью создания высокохудожественного произведения; использовать наиболее эффективные методы изучения произведений;</p> <p><u>владеть</u>: элементарными навыками анализа учебно-воспитательных систем, ситуаций, определения и решения педагогических задач;</p>
ПК-9	Способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в области изобразительного искусства	<p><u>знать</u>: современные проблемы в области искусства и культуры; исторические и философские аспекты и методы познания закономерностей процессов в области искусства и культуры; сущность методологии познания процессов в области культуры и искусства средствами исторической и философской наук; основные концепции истории культуры и искусства;</p> <p><u>уметь</u>: осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа; определять объект и предмет исследования; формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования;</p> <p><u>владеть</u>: методикой преподавания творческих дисциплин в высшей школе, согласно требований ФГОС ВО в области изобразительного искусства;</p>
ПК-10	Способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области художественного образования, на практике применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований педагогики в области художественного образования в своей педагогической деятельности	<p><u>знать</u>: основные психолого-педагогические методы воспитания; основные тенденции развития в области науки педагогики художественного образования; существующие концепции, содержание и методы специального художественного образования;</p> <p><u>уметь</u>: формировать суждения по основным профессиональным вопросам; осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки; применять новые концепции и методы моделирования специального художественного образования; формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого;</p> <p><u>владеть</u>: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи;</p>

ПК-11	Способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса	<u>знать</u> : существующие методики обучения по каждой из творческих дисциплин (в соответствии с избранной им специализацией) <u>уметь</u> : разрабатывать рабочую. дисциплины, планировать. (индивидуальные или групповые) <u>владеть</u> : комплексом теоретических основ и практических навыков преподавания творческих дисциплин в высшей школе;
ПК-12	Способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества	<u>знать</u> : основные понятия образовательного права; основные законодательные и нормативные акты в области образования; нормативно – правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений и организаций; цели и задачи образовательных учреждений и организаций; структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного процесса <u>уметь</u> : использовать полученные знания в образовательной практике; оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов; решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного учреждения и его подразделений; <u>владеть</u> : методологией подготовки аналитической информации (с учетом историко-культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;
ПК-15	Готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<u>знать</u> : жанры, направления и стили в истории зарубежного и отечественного искусства и культуры; <u>уметь</u> : рассматривать художественное произведение или историческое событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; <u>владеть</u> : готовностью быть активным в продвижении, пропаганде и распространении произведений искусства разных стилей и жанров, а также их авторов, в среде, в Интернете, на выставках и конкурсах; оценкой уровня владения методами и средствами продвижения; готовностью быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох; - способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту, к созданию художественно-творческой и образовательной среды;

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Дисциплина «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» осваивается с 1 по 2 семестры на первом курсе обучения.

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр	
		1	2
Общая трудоёмкость дисциплины	3 (108)	1 (36)	2 (72)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	64	32	32
- лекции (Л)	16	8	8
- семинарские занятия (СЗ)	48	24	24
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)			
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	8	4	4
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа	36*		36*
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	Зачет, экзамен	Зачет	Экзамен

*- включая подготовку и сдачу экзамена

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Первый семестр

В первом семестре основное внимание уделено общим принципам, вопросам и документам, обеспечивающим процесс художественного образования.

1.	Аудиторные занятия	Задачи художественного образования. Роль культуры и искусства в полноценной жизни общества и государства, формировании духовных качеств личности человека - гражданина нашей страны.
	Самостоятельная работа	Государственные требования к задачам и уровню высшего художественного образования в РФ. Государственные стандарты. Примерные учебные планы.
2.	Аудиторные занятия	Семинар по темам аудиторной и самостоятельной работы первого задания.
	Самостоятельная работа	Короткое эссе на тему – «Традиция и обновление, циклы развития искусства. Факторы, способствующие подъёму или упадку искусства».
3.	Аудиторные занятия	Семинар на тему самостоятельной работы во втором задании.
	Самостоятельная работа	Реферат – «Итоги обсуждения на семинаре. Формулирование собственного взгляда на проблему роли традиции и необходимости обновления в изобразительном искусстве».
4.	Аудиторные занятия	Чтение и короткое обсуждение рефератов. Новая тема: «Борьба взглядов и творческих направлений в изобразительном искусстве XIX – XX веков в Европе и России».
	Самостоятельная работа	Разные концепции культуры и искусства в XX веке в Европе и России.

5	Аудиторные занятия	Продолжение темы: «Разные концепции культуры и искусства XX века в Европе и России». «Что такое реализм?»
	Самостоятельная работа	Может ли существовать стержневое понятие – «реализм», приметы которого можно проследить в истории изобразительного искусства через века и тысячелетия?
6	Аудиторные занятия	Современная либеральная концепции культуры и искусства. Что такое – постмодернизм?
	Самостоятельная работа	Эссе. Личный взгляд на визуальное «актуальное» искусство, кураторские проекты «актуального» искусства и постмодернистские акции.
7.	Аудиторные занятия	Чтение эссе. Комментарии. «Кто мы, откуда и куда идём»? Личность художника-педагога. Преемственность поколений (Педагог – ученик - педагог).
	Самостоятельная работа	Эссе «Моё творческое кредо».
8.	Аудиторные занятия	Чтение эссе. Комментарии. Новая тема: «Учебный план кафедры. Рабочие учебные программы по дисциплинам».
	Самостоятельная работа	Требование Федерального государственного образовательного стандарта к кафедральному учебному плану. Примерный учебный план. Рабочие учебные программы. Расчёты педагогических поручений на учебный год.
9.	Аудиторные занятия	Роль преподавателей в освоении студентом требований учебной программы. Развитие творческого сознания студента.
	Самостоятельная работа	Что может сделать преподаватель для развития творческого начала в работе студента на уроках рисунка, живописи, композиции.
10.	Аудиторные занятия	Исторические школы художественного образования конца XIX и XX веков. Разные методы обучения реалистическому искусству.
	Самостоятельная работа	По выбору стажёра – основные черты рисовальных школ, например: Чистякова, Н.В. Кардовского; основные черты живописных школ: Крамского, Саврасова, Поленова, Коровина, Крымова, Фалька, Фаворского, Дейнеки и т.д.
11.	Аудиторные занятия	Собственная методика молодого преподавателя. Его приоритеты. Научные предпосылки своей методики – знания истории искусства, художественных школ, творческих направлений изобразительного искусства, собственные творческие пристрастия и достижения.
	Самостоятельная работа	Цели, задачи и приоритеты собственной системы обучения студентов.
12.	Аудиторные занятия	Болонская конвенция (хартия). Болонский процесс.
	Самостоятельная работа	Воспитание инициативы и самостоятельности. Контроль, самоконтроль, соблюдение стандартов.
13	Аудиторные занятия	Технология модульного обучения; Технология знаково-контекстного обучения; Технология игрового обучения.
	Самостоятельная	Аргументированный выбор одной из названных технологий,

	работа	наиболее полно отвечающей целям и задачам творческого обучения и воспитания студента по профессии – художник станковой живописи.
14.	Аудиторные занятия	Семинар: Болонский процесс и технология обучения, их отличие от традиционной системы образования.
	Самостоятельная работа	Сформулировать основные принципы творческого обучения в ВУЗе. Подготовка к зачёту.
15.	Аудиторные занятия	Короткие сообщения ассистентов-стажёров об основных принципах профессионального творческого обучения ВУЗе.
		Зачёт.

Второй семестр

Во втором семестре больше внимания уделено конкретным методическим вопросам и проблемам, способам организации занятий, формированию системы методических взглядов молодого преподавателя.

16.	Аудиторные занятия	Особенности преподавательской работы художника-педагога в специализированном ВУЗе. Проблемы профессиональной и гуманитарной довузовской подготовки студента первого курса. Проблемы, связанные со здоровьем студента.
	Самостоятельная работа	Учебно-творческие параметры требований к программам средних художественных училищ.
17.	Аудиторные занятия	Исходные требования к профессиональной подготовке абитуриента. Программы средних художественных училищ. Вступительные экзамены по профильным предметам. Выявление уровня гуманитарной подготовки абитуриента на собеседовании, во время вступительного экзамена.
	Самостоятельная работа	Какие меры должны быть предприняты кафедрой, чтобы обеспечить конкурс на вступительных экзаменах и, по возможности, достаточный уровень знаний и умений абитуриентов. Подготовительные курсы и другие меры.
18.	Аудиторные занятия	Выполнение учебных программ. Распределение учебных программ в ФГОС и учебном плане по циклам и разделам.
	Самостоятельная работа	Детальное знакомство с учебными программами «Рисунок» и «Живопись».
19.	Аудиторные занятия	Семинар – Рабочие учебные программы по «Рисунку» и «Живописи». Детальный разбор. Методические особенности работы по этим программам.
	Самостоятельная работа	Детальное знакомство с учебными программами «Композиция (общий курс)» и «Композиция станковой живописи».
20.	Аудиторные занятия	Семинар – Рабочие учебные программы - «Композиция (общий курс)» и «Композиция станковой живописи». Детальный разбор. Методические особенности работы по этим программам.
	Самостоятельная работа	Детальное знакомство с вспомогательными коррекционными программами по рисунку, живописи и композиции – Первые девять недель обучения на первом курсе.
21.	Аудиторные занятия	Семинар – Рабочая учебная программа. Первые девять

		недель обучения на 1-ом курсе: «Основы учебного рисунка», «Основы профессиональной живописи» и «Наблюдение жизни, зарисовки с натуры и композиция». Детальный разбор. Методические особенности работы по этим программам.
	Самостоятельная работа	Детальное знакомство с учебной программой «Абстрагирование и формальная композиция в живописи».
22.	Аудиторные занятия	Семинар – Рабочая учебная программа - «Абстрагирование и формальная композиция в живописи». Учебные цели и задачи программы. Детальный разбор. Методические особенности работы по этой программе.
	Самостоятельная работа	Детальное знакомство с учебными программами – «Техника живописи и технология живописных материалов» и «Техника станковой живописи и технология живописных материалов».
23.	Аудиторные занятия	Семинар – Рабочие учебные программы – «Техника живописи и технология живописных материалов» и «Техника станковой живописи и технология живописных материалов». Целевое различие программ. Детальный разбор. Методические особенности работы по этой программе. Материальное обеспечение для выполнения программ.
	Самостоятельная работа	Детальное знакомство с учебной программой – «Краткосрочный композиционный рисунок».
24.	Аудиторные занятия	Семинар – Рабочая учебная программа – «Краткосрочный композиционный рисунок». Цели и задачи программы. Детальный разбор. Методические особенности работы по этой программе.
	Самостоятельная работа	Что необходимо для обеспечения учебного процесса и успешного проведения занятий. Составить список.
25.	Аудиторные занятия	Заслушивание составленных списков. Требования стандарта к обеспечению учебного процесса для безусловного выполнения учебных программ. Особенности организации занятий по рисунку, живописи, технике живописи и технологии живописных материалов.
	Самостоятельная работа	Организация учебных постановок.
26.	Аудиторные занятия	Методика организации учебных постановок. Соответствие постановки требованиям программы. Постановка учебно-творческих задач с помощью учебных постановок. Например, работа над цвето-тональными задачами в этюде. Постановки могут быть контрастными по цвету и тону или сближенными по цветовым и тональным отношениям, различными по колористическим задачам. Образный замысел этюда постановки. Постановки могут быть в стиле великого мастера живописи, могут быть в стиле ретро, как воспоминание о разных исторических эпохах или, наоборот, вызывать обострённые чувства современности, провоцировать на нестандартное решение этюда.
	Самостоятельная работа	Какими творческо-профессиональными качествами должен обладать, по мнению ассистента – стажёра, студент

		младших, старших курсов и выпускник?
27.	Аудиторные занятия	Этапы развития творческо-профессионального сознания студента.
	Самостоятельная работа	Система взаимодействия преподавателя со студентами. Должна ли быть такая система?
28.	Аудиторные занятия	Формы взаимодействия педагога со студентами. Работа с группой, индивидуальная работа, диалог, мини-семинар, индивидуальные учебно-творческие задания. Психологическое чутье и такт преподавателя в обращении со студентами.
	Самостоятельная работа	Какими формами контроля и оценки и достижений студентов может воспользоваться преподаватель в процессе выполнения постановки.
29.	Аудиторные занятия	Аудиторные занятия – 2 час. Формы оценки и подведение итогов на каждом этапе в процессе ведения работы студентами; завершённого этюда или рисунка; всех выполненных семестровых заданий. Индивидуальная оценка преподавателем работы студента, блиц-просмотры, промежуточный просмотр, семестровый просмотр. Их методическое значение.
	Самостоятельная работа	Дипломная работа – все этапы (на основе самостоятельного опыта).
30.	Аудиторные занятия	Дипломная работа как итог обучения и творческого воспитания. Этапы ведения работы. Требования к профессиональному уровню выпускника.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профессиональной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую ассистентом-стажёром внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где ассистентам-стажёрам предстоит проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по специальности.

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы ассистентов-стажёров:

- определение цели и задачи в будущем художественном произведении.
- формирование творческой стратегии ведения работы над композиционными эскизами.
- определение тематическо-содержательной стороны своей работы.
- попытка сознательно сформулировать направление образно-пластических поисков в решении будущей картины.
- исполнение серии картин, согласно проделанной предварительной работы над эскизами.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- постоянно вести свою творческую работу, писать этюды, делать зарисовки, наброски.
- выполнять копии с произведений выдающихся художников.

- развивать свои философско-теоретические представления о задачах и проблемах изобразительного искусства и, в частности, станковой живописи.
- знакомиться с творческими и теоретическими взглядами выдающихся художников и искусствоведов

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- учебно-методические пособия,
- книги выдающихся мастеров изобразительного искусства.
- книги по истории российского и зарубежного искусства.
- натурное наблюдения автора окружающего мира.
- посещение тематических выставок.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

Контроль знаний, умений и навыков студентов определяется кафедрой «Живописи и графики» на кафедральных просмотрах студенческих работ.

Форма итоговой аттестации – показ курсовых работ на кафедральном просмотре.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, умения и владения используются:
- показ творческих работ.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:

- знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью научной точности и полноты;
- умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов (способов) решения;
- владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования.

Критерии оценивания компетенций

Формирование компетенций происходит *на всех этапах*. Их освоение осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по соответствующей дисциплине.

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее освоения.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется унифицированная 5-балльная шкала.

Элементы компетенций	Показатели освоения	Шкала оценивания	Этапы освоения
Овладение компетенциями «знать», «уметь», «владеть»	Выполнены все работы по программе. Все постановки выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их решить. Есть дополнительные работы – зарисовки, наброски, варианты эскизов. Своими работами студент демонстрирует творческо-профессиональный рост. Студент настойчиво работает над развитием своей творческо-профессиональной эрудиции, что начинает положительно сказываться на его	5 (отлично)	на всех этапах

	работах по рисунку, живописи, композиции.		
Овладение элементами компетенции «знать» и «уметь»	Выполнены все задания по программе дисциплины. Студент, в основном, понимает учебные задачи, но в его работах не хватает творческой концентрации и настойчивого стремления разобраться во всех нюансах профессиональной эрудиции. Относительные успехи в дисциплине не оказывают достаточного влияния на качество работ в рисунке.	4 (хорошо)	на всех этапах
Овладение элементами компетенции «знать»	Выполнены не все задания по программе дисциплины или все, но без должного прилежания. Студент не проявляет настойчивости в понимании учебных задач, многое делает механически. Влияние на качество работ проследить трудно.	3 (удовлетворительно)	на всех этапах
Отсутствие овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть»	Выполнено менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет интереса к учебным заданиям дисциплины и выполняет их неряшливо, в последний момент перед семестровым кафедральным просмотром. При таком отношении к дисциплине влияние ее на успехи в рисунке не проявляется.	2 (неудовлетворительно)	на всех этапах
	соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно»	зачтено	на всех этапах
	соответствует критерию оценки «неудовлетворительно»	не зачтено	на всех этапах

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы

Аттестационные требования

При выполнении педагогической работы ассистент-стажёр должен показать результаты работы на достаточном профессиональном уровне, а также свою способность и умение, опираясь на полученные практические и теоретические навыки в области творческой и педагогической деятельности в высшей школе. Самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.

Ассистент – стажёр должен продемонстрировать следующие знания, умения и владения в области изобразительного искусства и педагогической деятельности:

- знание закономерностей и методов творческой работы над художественным произведением;
- умение создавать индивидуальную художественную интерпретацию художественного произведения;
- владение достаточного уровня профессионального мастерства в области изобразительного искусства;
- владение навыками подготовки публичного выступления;
- различные педагогические системы и методы преподавания творческих дисциплин в высшей школе;
- историю развития и современное состояние художественного образования, педагогики и психологии;

- цели, содержание, структуру образования;
- общие формы организации и управления учебной деятельности;
- основы планирования учебного процесса в учреждениях высшего образования.

Ассистент должен продемонстрировать владение профессиональными навыками, владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки, знать различные художественные системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области изобразительного искусства.

Примерные темы эссе

1. Традиция и обновление, циклы развития искусства. Факторы, способствующие подъёму или упадку искусства.
2. Кто мы, откуда и куда идём? Личность художника-педагога. Преемственность поколений (Педагог – ученик - педагог).
3. Личный взгляд на визуальное «актуальное» искусство, кураторские проекты «актуального» искусства и постмодернистские акции.
4. Может ли существовать стержневое понятие – «реализм», приметы которого можно проследить в истории изобразительного искусства через века и тысячелетия? Понятие – реализм, как морально-нравственный критерий (императив) искусства.
5. Моё творческое кредо.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

7.1. Основная литература

1. Блинов А.О. Интерактивные методы в образовательном процессе: учебное пособие. – М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2014. – 264 с.
- Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. - М.: Эксмо, 2014
2. Искусство, дизайн и современное образование: материалы междунар. научно-практ. конф. (Москва, 22-24 апр. 2015 г.). – М.: Науч. б-ка, 2015.
3. Могилевцев В.А. Основы живописи / В.А. Могилевцев. – СПб.: Академия художеств, 2012.
4. Строгановская школа рисунка / ред. Н.К. Соловьев. – М.: Изд-во «Сварог и К», 2001. – 349 с.
5. Творческое образование для людей с ограниченными физическими возможностями: материалы междунар. научно-практич. конф. (Москва, 27 ноября 2013 г.) / сост. Ю.Н. Пантелеева. – М.: Экон-информ, 2014. – 98 с.
6. Шаров В.С. «Методика преподавания в высшей школе». Изд-во «Юрайт», Москва, 2013 г.
7. Шарипов Ф.В. «Педагогика и психология высшей школы» (учебное пособие). Изд-во «Логос», Москва, 2013 г.

7.2. Дополнительная литература:

1. Репин И.Е.	«Далёкое - близкое». Изд-во «Академия художеств СССР», Москва, 1960 г.
2. Рылов А.	«Воспоминания». Изд-во «Художник РСФСР», Ленинград, 1977 г.
3. Петров-Водкин К.С.	«Хлыновск. Пространство Эвклида». Изд-во «Азбука», С.-Петербург, 2000 г.
4. Коровин К.	«Воспоминания» (Константин Коровин вспоминает...). Изд-во «Изобразительное искусство», Москва, 1971 г.
5. Манин В.С.	«Русская пейзажная живопись». М., 2006
6. Манин В.С.	«Русская живопись – XX век». М., 1999.
7. Кандинский В.	«Точка и линия на плоскости». Изд-во «Азбука»,

- С.-Петербург, 2006 г.
 8.Малевич К. «Чёрный квадрат». Изд-во «Азбука - классика», С.-Петербург, 2006 г.
 9.Шишкин И. «Переписка. Дневник. Современники о художнике». Изд-во «Искусство», Ленинград, 1978 г.
 10Петров-Водкин К.С. «Письма. Статья. Выступления. Документы». Изд-во «Советский художник», Москва, 1991 г.
 11. Нестеров М.В. «Воспоминания». Документы. Изд-во «Советский художник», Москва, 1985 г.
 12.Рерих Н.К. «Открытие мира». Изд-во «Русич», Смоленск, 2005 г.
 13.Грабарь И.Э. «Моя жизнь» (этюды о художниках). Изд-во «Республика», Москва, 2001 г.
 14.Фаворский В.А. «Литературно-теоретическое наследие»
 (Теория композиции.
 Теория графики.
 О своей работе над книгой.
 О монументальном искусстве.
 Об оформлении спектакля.
 Рецензия, заметки, интервью). Изд-во «Советский художник», Москва, 1988 г.
 «Школа изобразительного искусства»:
 15. Иогансон Б.В. №2 «Живопись маслом: натюрморт», 1961 г.
 16.Иогансон Б.В. №2 «Живопись маслом», 1965 г.
 17. Максимов К.М. №3 «Живопись головы»
 18. Иогансон Б.В. №4 «Живопись маслом. Фигура», 1962 г., 1965 г.
 19. Алпатов М.В. №7 «Композиция в живописи»
 20. Григорьев С.А. «О композиции в живописи»
 21. Алпатов М.В. «Работа Репина над картиной Бурлаки на Волге»
 22.Харт Ковин «Постмодернизм». Издательство торговый дом – Гранд, Москва, 2006г.
 23. Куликова И.С. «Философия и искусство модернизма». Изд-во политической литературы, Москва, 1980 г.
 24.Андреева Е. «Все и ничто». Изд-во «Ивана Лимбаха», С.-Петербург, 2004 г.
 25.Read Herbert «A modern festes zet». Изд-во «Corvina», 1965 г.
 26. Русакова А.А. «Символизм в русской живописи»
 27.. Третьяков Н.Н. «Образ в искусстве» (основа композиции). Изд-во «Свято Введенской Оптиной пустыни», 2001 г.
 28.Ревалд Джон «История импрессионизма» Изд. «Искусство»-1959г. Ленинград-Москва.
 29.Ревалд Джон «История постимпрессионизма» Изд. «Искусство»-1962г. Ленинград-Москва.
 Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица / отв. ред. В.В. Пугин. – СПб.: Лики России, 2009. – 256 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО	Количество лицензий
WINDOWSPC	
MicrosoftWindows7Professional	200 MAC
MicrosoftOffice2010	200

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

В состав основного оборудования входят:

1. мастерские живописи и графики
2. аудитория

9.1 Учебно-лабораторное оборудование

1. Автоматизированное рабочее место обучающегося с нарушением слуха «ЭлСис 205с»
2. SOL базовый - Сурдо-онлайн платформа + жидкокристаллическая панель
3. FM-система Сонет-PCM PM-11-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
4. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»
5. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131»
6. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby T09
7. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП
8. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 480iW с ноутбуком
9. Стол с микролифтом на электроприводе
10. Инвалидное кресло-коляска FS901 B-46
11. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором
12. Учебные пособия
13. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей
14. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски)
15. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС

Рабочая программа «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по основной образовательной программе по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 54.09.04 Искусство живописи (по видам), вид: Станковая живопись.

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры живописи и графики «31» августа 2023 года, протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

Декан факультета изобразительных искусств
Богданов В. П.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработали:

Академик РАХ, заслуженный художник РФ, профессор
кафедры живописи и графики

_____ Лошаков О.Н.

Рабочая программа «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по основной образовательной программе по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 54.09.04 Искусство живописи (по видам), вид: Станковая живопись.

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры живописи и графики «31» августа 2023 года, протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

«31» августа 2023 года

Декан факультета изобразительных искусств
Богданов В. П.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработали:

Академик РАХ, заслуженный художник РФ, профессор
кафедры живописи и графики

Лошаков О.Н.