

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

**Б1.В.ДВ3 (1) МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

по специальности
54.05.02 Живопись
(уровень специалитета)

Специализация
Художник-живописец (станковая живопись)

Квалификация
Художник-живописец (станковая живопись)

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 6 лет
Форма обучения – очная

Челябинск

Рабочая программа дисциплины «Методические основы ведения творческой работы» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, специализация «Художник-живописец (Станковая живопись)».

Разработчик: О.Н. Костюк, заведующая кафедрой живописи, доцент, член СХР.

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.4. Объем дисциплины	6
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	8
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	8
2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	9
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	18
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	19
3.2. Список основной и дополнительной литературы	20
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	20
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	21
5. Методические рекомендации преподавателю.	22
6. Методические указания для студентов	25
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	26

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Данной программой предусмотрено проведение занятий для приобретения теоретических знаний и практического опыта, а также занятий самостоятельной работой студентами по дисциплине «Методические основы ведения творческой работы». Самостоятельная работа обусловлена необходимостью приобретения более глубоких знаний, связанных с методами и способами ведения творческой работы в области изобразительного искусства.

Чтобы грамотно выполнять живописное произведение на высоком профессиональном уровне, обучающемуся необходимы знания опыта мастеров, которые создали высочайшие образцы изобразительного искусства и в частности композиционных форм.

Целью дисциплины является: развитие композиционного мышления обучающихся как специфической формы познания и отражения действительности в художественных образах и повышение творческого потенциала и активности обучающихся.

Задачи дисциплины:

- освоение методов и приемов ведения творческой работы обучающимися, способствующих повышению уровня профессиональной подготовленности студента, организации и ведения собственной художественно - творческой деятельности;
- оказание реальной, действенной помощи обучающимся в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для современного художника свойств и качеств личности;
- дать ясное и правильное научное понимание системы художественно-изобразительного языка станкового произведения изобразительного искусства;
- создать у студентов установки на мотивацию по управлению профессиональным самообразованием.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.ДВЗ (1) «Методические основы ведения творческой работы» является элективной дисциплиной по выбору Части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), специализация Художник-живописец (Станковая живопись).

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой живописи.

Помимо дисциплины «Методические основы ведения творческой работы», данный блок включает в себя такие дисциплины специализации, как «История композиции в станковой живописи», «Цветоведение и колористика», «Основы профессионального мастерства», «Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи», «История костюма, материальной культуры и быта», «Анализ произведений изобразительного искусства»,

которые в содержательном и методологическом отношении коррелируют с дисциплиной «Методические основы ведения творческой работы» и предполагают логичные методические взаимосвязи, основанные на фундаментальной взаимной значимости данных дисциплин для студентов.

Дисциплина «Методические основы ведения творческой работы» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплины «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» в системе среднего профессионального образования, а также опирается на сумму знаний, полученных в результате освоения дисциплин «Рисунок», «Живопись», «История искусства», «Мировая культура» в системе среднего профессионального образования.

Дисциплина «Методические основы ведения творческой работы» расширяет художественно-эстетический кругозор и художественное видение студентов, формирует исследовательское мышление, вырабатывает аналитические навыки, необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Методические основы ведения творческой работы»

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности психологии творческой деятельности; - закономерности создания художественных образов и художественного восприятия; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; - выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы сбора, анализа и выразительные средства в области изобразительного искусства, станковой живописи; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами живописи и рисунка в области изобразительного искусства, станковой живописи; - работать с цветом, использовать знания цветоведения и колористики; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выразительными средствами живописи и рисунка;

мышления	<ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа исходных данных в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника (педагогической и художественно-творческой деятельности);
<p>ОПК-2. Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; - теоретические основы композиции со специальной терминологией (понятия «композиция», «художественный образ»; - законы, правила, приёмы, элементы композиции; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поэтапно и ассоциативно создавать станковые композиции; - определять методы и способы выполнения профессиональных задач; - применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
<p>ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -особенности художественных материалов, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области изобразительного искусства, станковой живописи; - техники и технологии изобразительного искусства применяемые в изобразительных и визуальных искусствах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области изобразительного искусства, станковой живописи, графики; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с натурными постановками, методиками преподавания дисциплин изобразительного искусства;
<p>ПКО-1 Способен создавать произведения изобразительного искусства в различных стилях, жанрах и формах</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - этапы сбора подготовительного материала для создания произведений изобразительного искусства; - теоретические основы композиции, законы, правила, приёмы, элементы композиции, перспективу, анатомию, теорию и историю искусств и мировую материальную культуру; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на практике применять полученные теоретические знания

	<p>в своем творчестве и профессиональной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения; - поэтапно и ассоциативно создавать станковые композиции; - композиционно грамотно организовывать плоскость (или пространство) своей работы: подбирать и соединять в единое целое элементы изображения; - четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; - писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению все объекты реальной действительности различными живописными материалами; <p style="text-align: center;">Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками проектирования и создания станковых композиций, используя различные виды композиционного решения; - навыками оформления творческих работ и их экспозиции на выставках; - разнообразными техническими и технологическими приёмами творческого процесса при создании художественного произведения; - техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, штудий; - образным мышлением, позволяющим выражать творческий замысел изобразительными средствами в станковой композиции;
<p>ПК-1 Способен создавать произведения станковой живописи, владеет приёмами работы с цветом и цветовыми композициями, рисунком, принципами выбора стилистики и техники исполнения конкретного произведения станковой живописи</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -изобразительные средства станковой живописи и рисунка, приёмы стилистики и создания произведения станковой живописи; - последовательность ведения работы в рисунке и живописи; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать рисунки и этюды в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении создания произведения изобразительного искусства; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками использования полученных знаний для создания на высоком профессиональном уровне произведений изобразительного искусства. - приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры; -разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании художественного произведения;

1.4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Методические основы ведения творческой работы» составляет 72 часа (2 з.е.). В том числе:

контактная (аудиторная) работа — 32 часов;

(из них 32 часа - лекции)

самостоятельная работа — 40 часов.

Время изучения дисциплины 5 семестр.

Формы промежуточного контроля — 5 семестр — зачет.

Программа дисциплины «Методические основы ведения творческой работы» реализуется в форме практических групповых занятий.

Объем дисциплины по годам обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		5
Аудиторные занятия (всего)	32	32
В том числе:		
Лекции	32	32
Практические занятия	-	-
Самостоятельная работа (всего)	40	40
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Зачет	Зачет
Общая трудоемкость	72	72
час/зач. ед.	2	2

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы						Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР	СРС	
Тема 1	Введение. Наука и творчество. Виды художественного творчества	V	4	2	-	-	-	2	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 2	Психологические основы творческого процесса художника	V	8	4	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 3	Художественное творчество как процесс. Этапы творческого процесса	V	8	4	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта
Тема 4	Идея как проблема и как задача в творческом процессе.	V	10	4	-	-	-	6	Устный опрос. Ведение конспекта.

	Замысел и интуиция.								Выполнение практических заданий по теме
Тема 5	Построение и развитие идеи. Поиск темы и сюжета. Вдохновение и логика творческого процесса.	V	12	6	-	-	-	6	Устный опрос. Ведение конспекта. Выполнение практических заданий по теме
Тема 6	Практическое осуществление замысла. Профессиональные знания и умения в творческом процессе	V	12	4	-	-	-	8	Устный опрос. Ведение конспекта. Выполнение практических заданий по теме
Тема 7	Рефлексия (анализ и оценка) творческого «продукта»	V	8	4	-	-	-	4	Устный опрос. Ведение конспекта. Выполнение практических заданий по теме
Тема 8	Формирование творческой самостоятельности и активности обучающихся. Формы самостоятельной творческой работы	V	10	4	-	-	-	6	Устный опрос. Ведение конспекта. Выполнение практических заданий по теме
	Итого	V	72	32	-	-	-	40	Зачет

2.2. Содержание лекционных занятий 3 курс, 5 семестр

Тема 1. Введение. Наука и творчество. Виды художественного творчества

Наука, творчество, культура – это не отдельные друг от друга грани человеческой деятельности, а взаимосвязанные части одного целого.

Понятие «Творчество». Творчество как: процесс деятельности, в результате которого появляется нечто новое, что никогда не существовало ранее; продукт творческой деятельности, который должен быть ценен не только для создателя, но и для других; специфический процесс, в результате которого создаются субъективные ценности.

Виды творчества:

1. Художественное творчество (создание объектов материального или духовного мира, обладающих эстетической ценностью);
2. Социальное творчество (обучение, реклама, торговля, общественные отношения, политические реформы, протестные акции, революции);

3. Техническое творчество (изобретение новых технических продуктов, электроники, высокотехнологичных устройств и т.д.);

4 Научное творчество (выработка нового знания, расширение границ уже известного, подтверждение или опровержение ранее существовавших теорий).

Признаки творчества: особое мышление, выходящее за рамки шаблонов и обыденного мироощущения; уникальность полученного результата, а также его непредсказуемость; интуитивное понимание действительности, а также особые состояния сознания человека – вдохновение, озарение; творческий продукт.

Творчество в искусстве - это создание художественного образа, отражающего реальный мир, окружающий человека.

Классификация: творчество декоративно-прикладное, искусство архитектуры, творчество в изобразительном искусстве, искусство скульптурных изображений, живопись, художественная фотография как вид творчества.

Наука не прощает ошибок, а искусство способно любые относительные недочеты обратить во благо.

Тема 2. Психологические основы творческого процесса художника

Согласно теории функциональной асимметрии мозга левое полушарие отвечает за рационально-логические процессы, а правое за интуитивные. С функциями левого и правого полушария у человека связаны два типа мышления: абстрактно-логическое и пространственно-образное. Эти типы мышления имеют ряд синонимов: вербальное и невербальное; аналитическое и синтетическое; дискретное и симультанное (обладает способностью к одномоментному восприятию и оценке объекта).

Познавательные процессы – восприятия, памяти и мышления – ведущие в творческих способностях. Художественно-творческое *познание* и его формы: чувственное познание, интеллектуально-логическое и творческое.

Творческая память характеризуется и большим объемом, и легкостью воспроизведения образных представлений и сочетанием разных видов памяти.

Соотношение абстрактного и конкретно-чувственного, рационального и эмоционального в художественном творчестве – это проблема соотношения понятий и представлений, художественной идеи и ее воплощения в выразительной, то есть эмоциональной, чувственной форме.

Творческое мышление – это новообразование в самой познавательной деятельности. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок, смыслов. Особенности творческого мышления: оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне; семантическая гибкость, т.е.

способность видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать его новое использование; образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны; семантическая спонтанная гибкость, т.е. способность продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации.

Творческое воображение определяется единством трех компонентов: интеллектуального, эмоционального и бессознательного и включает четыре стадии развития: переход от пассивного воображения к творческому;

анимизм, или одушевление, окружающих предметов и явлений; игра; романтическая стадия.

Приемы создания образов воображения: агглютинация, гиперболизация, подчеркивание каких-либо признаков или заострение, схематизация, типизация. Развитие воображения осуществляется вместе с развитием личности и интеллекта.

П.Тюрин выделил три типа художников по уровню проявления творчества:

- Стимульно-репродуктивный – низший уровень, когда художник ориентирован на подражание модному течению или реальности.
- Эвристический уровень – средний, когда в своих произведениях художник сам никому не подражает, но и ему никто не подражает. Ориентировка на индивидуальную оригинальность.
- Креативный, высший уровень творческого продукта – опора на проблемы настоящего, чувство времени, эпохи с ориентировкой на «потребное будущее», чувство зрителя. Их работы ориентированы не на внешнюю привлекательность, а на целостный эстетический образ.

Тема 3. Художественное творчество как процесс. Этапы творческого процесса

Художественное творчество – деятельность, характеризующаяся процессуально-технологическими особенностями, используя которые можно развить творческий потенциал личности.

Творчество – процесс деятельности, в результате которого появляется нечто новое, что никогда не существовало ранее.

Признаки творческого акта: бессознательность; спонтанность, внезапность; неконтролируемость волей и разумом; измененное состояние сознания; возбуждение.

Творчество как процесс успешен в том случае, когда у личности имеет место так называемое «озарение» или «ага-решение», или второе вдохновение, или же инсайт. Инсайт(от лат.Insight– постижение, озарение) – внезапное и невыводимое из прошлого опыта понимание существенных отношений и структуры ситуации в целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблемы.

Фазы творческого процесса: (Г.Уоллес, Р.Вудворс, Я.А.Пономарев)

1. Фаза постановки проблемы (активно сознание),
2. Фаза созревания или инкубации (активно подсознание),

Гипотезы: 1) позволяет человеку оправиться от усталости; 2) позволяет забыть несоответствующие подходы к задаче, старые и безуспешные способы решения; 3) продолжаем работать над задачей бессознательно.

3. Фаза озарение (или инсайта) – (решение неожиданно и целиком появляется в сознании)
4. Фаза контроля (прямая включенность сознания)

Тема 4. Идея как проблема и как задача в творческом процессе. Замысел и интуиция.

Художественный образ как трансформация мира: метафора, сравнение, обобщение (идеализация, типизация-индивидуализация, типологизация). Идея и смысл определяют композиционные формы в художественном произведении.

Ассоциативно-образное мышление – это высшая ступень познания человеком действительности, чувственных ощущений, восприятия и представлений в образах.

Процесс интуитивного поиска не осознается. Осознаются лишь его продукты. Чтобы передать интуитивно найденное решение другому человеку, это решение необходимо вербализовать, формализовать – оформить логически.

Дискурсивное мышление есть единство интуитивного и логического. Существует ряд форм трудовой деятельности, которые ориентированы на процесс, а не на результат: художники, поэты, композиторы, и т.д

Творческие состояния характеризуются рядом признаков:
1)Трансценденция Эго (самосознание и самоидентичность теряется).
2)Трансценденция времени (феномен искажение восприятия времени).
3)Трансценденция пространства (трансформация качественных характеристик пространства).
4)Трансперсональность (замещение сиюминутного пространства своим высшим Я. У человека возникает состояние

Боговдохновенности: «Идеи падают с неба», «Открывается Канал»..
5) Апрагматичность (Непрактичность, бессеребрность творческих состояний сознания).

Этапы процесса художественного творчества:

1. Готовность к работе.

Предпосылки творческой деятельности появляются тогда, когда возникает потребность эмоционального отклика на какие-то явления действительности.

2. Появление замысла.

Часто толчком к появлению замысла служит нечто, необычно притягивающее внимание и потому мобилизующее и концентрирующее силы на одной задаче. Рождение замысла субъективно воспринимается как большое событие.

3. Разработка замысла.

«Стратегия творчества» с одной стороны, определяется художественным методом, а с другой — индивидуальным стилем деятельности.

Тема 5. Построение и развитие идеи. Поиск темы и сюжета. Вдохновение и логика творческого процесса

Построение и развитие идеи – это процесс создания художественного произведения, начиная от зарождения образного замысла до его воплощения, процесс претворения наблюдений действительности в художественный образ.

Вдохновение характеризуется максимальной концентрацией всех психических сил художника на решение творческих задач. Вся деятельность художника в состоянии вдохновения сосредоточена на объекте творчества. В период вдохновения легко рождаются новые мысли.

Вдохновение – это состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла и идеи произведения искусства. В момент достижения вершины вдохновения происходит согласование трех основных базисных сторон психики: образного чувственного отражения; понятийного логического мышления и эмоций.

Поиск формы произведения. Иногда форма возникает непроизвольно, в порыве творческого вдохновения. Однако чаще поиск формы произведения достаточно мучителен.

Логическое мышление в творческом процессе выступает как совокупность действий, направленных на выполнение операций анализа, синтеза, нахождение логических отношений в структурно-композиционном решении произведения.

Тема 6. Практическое осуществление замысла. Профессиональные знания и умения в творческом процессе

В процессе труда часто у художников возникает состояние творческого подъема, что приходит вследствие напряжения духовных сил человека, глубокой сосредоточенности на предмете деятельности, активизации способностей, знаний, навыков, умений. Решения, подходы, труд становится исключительно продуктивным. В структурном отношении на этом этапе включаются восприятие, внимание, память, воображение, эмоции, мотивация, интуиция.

Если замысел выношен, внутренняя модель произведения создана, она может достаточно легко вылиться в единственно возможную для данного содержания форму.

Важной психологической особенностью этого периода является раздвоение внимания художника в процессе работы. Воображение рождает художественный образ, который эмоционально переживается, увлекает художника, а интеллект критикует, выверяет, выстраивает, отвергая находки воображения. Весь этот труд подчинен творческому замыслу.

Процессы деятельности основываются на механизмах возбуждения и торможения. Эти механизмы лежат в основе формирования и завязывания рефлекторных связей, выступающих инструментом профессиональных умений, приемов творческой деятельности.

Оптимальное условие для творчества - когда и возбуждение, и торможение уравновешены. Субъективно такое состояние оценивается как наилучшее для творческой деятельности. Для того чтобы состоялось рождение произведения, необходима длительная поддержка возбуждения, то есть наличие так называемой творческой доминанты.

Иногда для завершения работы необходима опора на реальную модель (работа с натурой). Реализация замысла, удовлетворяя долго мучившую художника потребность, дает ему особое эстетическое наслаждение. Иногда стремление к совершенству заставляет переделывать уже законченное произведение.

Тема 7. Рефлексия (анализ и оценка) творческого «продукта»

Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад, отражение), форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их закономерностей; деятельность самопознания. Рефлексия трактуется как процесс осмысления и переосмысления обучающимся собственного опыта, что является необходимой предпосылкой для возникновения инноваций.

Методы самоконтроля в обучении – методы получения информации обучающимся о результативности собственного творческого процесса. Методы подразделяются на устные (индивидуальные диалоги); письменные (письменные работы); практические (практические работы, эскизы); графические (схемы); программированные (компьютерная работа с эскизами); наблюдение; самоконтроль.

Выразительность художественного образа, весь язык искусства держатся на взаимодействии неуловимых деталей, на знаменитом «чуть-чуть», а красота (часто) затмевает смысл.

Художник программирует процесс восприятия картины. Восприятие произведения искусства осуществляется с помощью четырех основных механизмов: художественно-смыслового, результирующего процесс восприятия и создающего «концепцию восприятия»; художественно-образного языка произведения искусства, способствующего «раскодированию»; эмоционально-эмпатического «вхождения» в произведение искусства, сопереживания, соучастия; ощущения художественной формы и чувства эстетического наслаждения.

Произведение искусства – органическое целое, взаимосвязанное функционально, конструктивно, композиционно.

Анализ композиции собственного произведения изобразительного искусства обучающимся (может быть выполнен в устной или письменной форме).

Тема 8. Формирование творческой самостоятельности и активности обучающихся.

Формы самостоятельной творческой работы

Творчество – это разновидность поисковой активности, под которой понимается активность, направленная на изменения ситуации или на изменение самого субъекта, его отношения к ситуации.

В проблеме творчества выделяют несколько граней: творческий климат, процесс творчества, творческие способности, творческую личность.

У человека существует самостоятельная потребность в поисковой активности, она может принять форму так называемой надситуативной активности, когда субъект сам ставит перед собой более сложные, чем от него требуют, задачи, даже не будучи уверенным в их выполнимости.

Систематическая творческая работа, даже начатая с большим усилием, может привести в деятельное состояние весь творческий аппарат. Самого слабого воздействия иногда бывает достаточно, чтобы пустить в ход весь сложнейший творческий аппарат. И, наоборот, в случае, если были большие перерывы, требуется значительный толчок извне, т.к. мешает укрепившееся торможение внутри мозга.

Творческая учебная активность – это субъективная сторона учебного труда обучающегося, отражение потребностей, интересов, способностей, волевых усилий, эмоционального отношения.

Основные компоненты творческой активности обучающихся: потребности, интересы, склонности к творческой деятельности; преобразующие отношения к изучаемым предметам, объектам; готовность к преобразующей деятельности; эвристический потенциал; сама преобразующая деятельность.

Творческая работа обусловлена, в основном, двумя основными принципами: индивидуальной заинтересованностью и социальной значимостью ее. Здесь немаловажное значение имеет согласованность с "шагом" творческого развития обучающегося, так как наукой установлено, что каждый человек имеет свой, присущий только ему "шаг" творческого развития. Замедление его или ускорение приводит к нежелательным последствиям.

Стимулирующими формами развития творческой активности обучающихся могут быть: проведение тематических выставок и конкурсов.

2.3. Содержание самостоятельных занятий: перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа обучающихся – особая форма организации учебного процесса, представляющая собой планируемую познавательную, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без непосредственного участия преподавателя.

Цель самостоятельной работы – научить студента осмысленно и самостоятельно работать не только с учебным материалом, но и с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свой профессионализм.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, является одним из видов учебных занятий, связана с углубленным освоением обучающимися теоретического материала по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на:

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать справочную и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы по дисциплине «Методические основы ведения творческой работы»:

- аудиторная – выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; особым видом аудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине является дополнительная работа, связанная с поэтапностью выполнения творческой работы, анализом композиции собственной творческой работы; во избежание методических ошибок проводится под руководством преподавателя;
- внеаудиторная – выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия: работа с дополнительной литературой, работа с иллюстративным материалом (поиск аналогов), в библиотеке, музеях, работа с интернет-ресурсами.

Общий объем времени, отведенный на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине на весь период обучения составляет в соответствии с учебным планом специальности и программой дисциплины - 40 час.

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на закрепление теоретических знаний, освоение новой терминологии. Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание, имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

К видам самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине можно отнести:

- работа с научной и справочной литературой;
- работа с историко-графическим материалом (поиск аналогов, изучение и композиционный анализ репродукций; фотографий из книг и сети Интернет);
- работа в библиотеках, музеях;
- подготовка к диалогам и дискуссиям по темам;
- выполнение схем собственной творческой работы;

- анализ композиции собственной творческой работы.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы и критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении данного задания и возможных способах их избежать. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

В процессе обучения возникает необходимость в систематическом изучении наглядных образцов, связанных с этапами творческой работы и композиционным анализом. В качестве наглядности используются репродукции работ художников, студенческие учебные работы высших профильных учебных заведений, видеоматериалы.

Самостоятельная работа предполагает обязательное включение обучающихся в *рефлексивную оценку* процесса и результатов своей деятельности.

Методы контроля и самоконтроля в обучении – методы получения информации преподавателем и обучающимися о результативности творческого процесса. Позволяют установить, насколько готовы обучающиеся к восприятию и усвоению новых знаний, выявить причины их затруднений и ошибок, определить эффективность организации, методов и средств обучения и т.д. Методы подразделяются на устные (индивидуальный, фронтальный и уплотненный опросы, диалоги); письменные (письменные работы, рефераты и т.п.); практические (практические работы, эскизы); графические (схемы); программированные (машинные: компьютерная работа с эскизами); наблюдение; самоконтроль.

Оценки за выполнение самостоятельных работ выставляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели **текущей успеваемости студентов**. Критерии оценки при выполнении самостоятельной работы:

оценка «отлично» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- решены поставленные задачи задания в соответствии с темой;
- обучающийся демонстрирует умения работать с дополнительной литературой и справочным материалом;
- обучающийся демонстрирует оригинальность мышления (выявление художественного образа собственного произведения и основных средств его выразительности);
- умело применяет способы композиционного анализа;

оценка «хорошо» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- в работе решаются основные задачи задания;

- обучающийся демонстрирует умения работать с дополнительной литературой и справочным материалом;
- прослеживается оригинальность мышления (выявление художественного образа собственного произведения и основных средств его выразительности);
- умело применяет способы композиционного анализа;

оценка «удовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- работа выполнена, но учебные задачи не решены;
- отсутствуют умения работать с дополнительной литературой и справочным материалом;
- не умеет применять способы композиционного анализа собственного произведения;

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии соответствия следующим требованиям:

- поставленная учебная задача не выполнена;
- умения и навыки работать с дополнительной литературой отсутствуют;
- не умеет применять способы композиционного анализа собственного произведения.

При выполнении самостоятельных работ обучающиеся должны приобрести умения работать с литературой по темам, закрепить методы и способы композиционного анализа произведений изобразительного искусства. **Перечень примерных тем и вопросов для самостоятельной работы обучающихся** (для углубленного освоения теоретического материала):

1. Психологические основы творческого процесса художника
 2. Этапы творческого процесса
 3. Замысел и интуиция в творческом процессе
 4. Вдохновение и логика творческого процесса
- Рефлексия (анализ и оценка) творческого «продукта»

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Методические основы ведения творческой работы» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации, содержащим издания по изучаемой дисциплине в течение всего периода обучения. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Основная литература набирается из расчета не менее 2 экземпляров на 10 обучающихся, а дополнительная из расчета не менее 1 экземпляра на 10 обучающихся. Кроме

того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки института, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

3.1. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

3.2. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513390> (дата обращения: 26.09.2023).

2. Свешников, А. В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи : учебное пособие / А. В. Свешников. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2012. — 352 с. — ISBN 978-5-87149-130-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/69364> (дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Список дополнительной литературы

1. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 414 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09445-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513671> (дата обращения: 20.09.2023).
2. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. Денисов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-89353-362-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/88321.html> (дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства / Р. В. Паранюшкин. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 100 с. — ISBN 978-5-507-48209-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/345353> (дата обращения: 21.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Петрушин, В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11233-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515132> (дата обращения: 26.09.2023).

3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. — Санкт-Петербург, 2010 - . — URL: <http://e.lanbook.com> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный.

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная библиотека (СЭБ) вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС Лань.

ЭБС IPRsmart : цифровой образовательный ресурс. — Саратов, 2010 - . — URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный.

ЭБС Юрайт : электронная библиотечная система : сайт. — Москва, 2013 - . — URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 - . – URL: <http://rucont.ru/> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных)

Официальные ресурсы свободного доступа (URL: <http://uyrgii.ru/>):

- Минобрнауки России, URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
- Министерство образования и науки Челябинской области, URL: <http://www.minobr74.ru/>
- Министерство культуры Челябинской области, URL: <http://www.culture-chel.ru>
- Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора», URL: <http://scienceport.ru/>
- Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: <http://ncpti.su/>
- Образовательный портал Челябинска, URL: <http://www.chel-edu.ru/>
- Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/>
- Федеральный интернет-экзамен, URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
- Российское образование. Федеральный портал, URL: <http://www.edu.ru/>
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: <http://window.edu.ru/>
- Единая коллекция ЦОР, URL: <http://school-collection.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, URL: <http://fcior.edu.ru/>
- Единый портал интернет-тестирования, URL: <https://www.i-exam.ru/>
- Группа вуза в контакте, URL: <https://vk.com/uyrgii/>

Тематические ресурсы свободного доступа:

- **Электронные библиотеки:**

<http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека РФФИ

<http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/> - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

<http://www.lib.ru/> - Библиотека Мошкова

<http://www.klassika.ru/> - Русская классика

<http://www.bibliotekar.ru/> - Электронная библиотека по истории, культуре и искусству

- **Библиотеки:**

<http://www.rsl.ru/> - РГБ. Российская государственная библиотека

<http://www.liart.ru/> - Российская государственная библиотека искусств

- **Культура:**

<http://www.mkrf.ru/> - Министерство культуры РФ

<http://www.rosculture.ru/> - Федеральное агентство по культуре и кинематографии

<http://www.russianculture.ru/> - Культура России

<http://www.museum.ru/mus/> - Каталог музеев России

<http://www.museum.ru/> - Музеи России

- **Искусство:**

<http://www.artprojekt.ru/> - Энциклопедия всемирного искусства

<https://gallerix.ru/> - Виртуальная картинная галерея

<http://www.museum.ru/W934> - Виртуальная галерея искусства

<http://www.museum.ru/M305> - Российский национальный музей музыки

Перечень информационно-справочных систем:

- Электронный справочник «Информо», URL: <http://www.informio.ru/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс, URL: <https://www.consultant.ru/online/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ: URL: <http://ivo.garant.ru/>.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для самостоятельных занятий студентов.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Занятия проводятся в учебной аудитории № 308, оборудованной специализированным оборудованием: телевизор, с возможностью подключения USB, а также столы - 9 шт., и стулья-18 шт.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют методические материалы кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы и т.д.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Методические основы ведения творческой работы»

В основу курса «Методические основы ведения творческой работы» положено изучение творческих особенностей выдающихся художников мировой и отечественной живописи.

Центральными категориями, интегрирующими данные многих художественно-теоретических и практических дисциплин, являются категории «композиция» и «творческий процесс». «Методические основы ведения творческой работы» представлены значительными именами

художников, характеризующихся своими философскими, эстетическими, художественными представлениями, индивидуально выраженными через категории «композиция» и «творческий процесс». Такой подход позволяет обобщенно, с единых позиций изучать значительные «массивы» художественного материала. При этом понятия «композиция» и «творческий процесс» работают как некий «инструмент» изучения изобразительного искусства, в фокусе которого синтезируются знания о методах и способах создания художниками конкретных произведениях и формируются обобщенные представления не только о художественной культуре той или иной эпохи, но и о творческих открытиях конкретных художников.

Важнейшим принципом построения курса, определяющим его художественно-смысловую направленность, является опора на категории содержательного плана. Рассмотрение основ ведения творческой работы в контексте не только целостной культуры определенной эпохи, но и персонального творчества замечательных художников требует перемещения акцентов с категорий искусствоведческих на категории художественно-изобразительные и в большей мере содержательные: образную систему изобразительного искусства и категории композиции и художественного творчества. Традиционные же для курса композиции понятия тема, сюжет, гармония произведения и др. подчиняются тем обобщающим категориям, которые выполняют в изобразительном искусстве основную миссию носителей содержания.

Категорийная ориентация курса обуславливает переакцентировку в обучении с «искусствоведения» на освоение теоретических и отчасти практических основ станковой композиции путем погружения в различные историко-культурные временные отрезки и индивидуальное творчество художников (с помощью различного иллюстративного материала, анализа произведений изобразительного искусства, зарисовок и схем). Отсюда – цель: выработать у студентов умение мыслить, понимать логику художественного мышления и процесса создания художественного образа художниками в различные историко-культурные времена.

Курс охватывает теорию и практику учебно-творческого процесса создания произведения изобразительного искусства. Изучение станковой композиции как науки и как отдельных композиционных форм, репрезентирующих изобразительное искусство, целесообразно сопоставлять с собственным учебно-творческим процессом обучающихся. Начинается курс с изучения основных теоретических категорий психологии творческого процесса его этапов (воображение, творческое мышление, интуиция, логика художественного процесса) и этапов работы над станковой композицией (композиция, художественный образ, гармония и т. д.), составляющих содержание и истории и теории композиции и практики как учебных дисциплин и как области научного знания и художественного творчества. Исходя из этого, строится общий тематический план курса «Методические основы ведения творческой работы» в художественном вузе.

Курс дисциплины «Методические основы ведения творческой работы» предполагает лекционные занятия с применением интерактивных методов. Лекционные занятия ставят целью изложение преподавателем теоретического материала курса в такой форме, которая бы обеспечила оптимальные условия для его освоения студентами. Поскольку материал курса имеет разнородную содержательную основу и начинается с освоения теоретических категорий творчества, а затем изучает конкретное преобразование данных категорий в истории искусства и практике художников различных исторических эпох, то представление теоретического материала необходимо также дифференцировать по формам, целям и задачам.

Подчеркнем, что материал научно-теоретических категорий практически не знаком студентам по предшествующему обучению, а потому содержит достаточно большое количество новой информации, незнакомых терминов и требует более тщательной проработки совместно с преподавателем.

Здесь необходимо помочь обучаемым и в освоении литературы и в понимании научно-теоретических проблем, стоящих перед художником-исследователем и художником-практиком при анализе композиции произведения изобразительного искусства, так как он также практически не знаком студентам по обучению в художественном училище и является абсолютно новым и весьма сложным для понимания.

Материал, связанный с современным искусством лучше структурировать по персоналиям в соответствии с типами композиционных систем.

Интерактивные методы обучения по дисциплине «Методические основы ведения творческой работы»

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, в курсе теории композиции необходимо применять и интерактивные методы обучения.

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

Наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике курса являются методы дискуссии, эвристической беседы, групповая работа с иллюстративным материалом.

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая форма организации учебной деятельности студентов при проведении композиционного анализа, которого в курсе теории композиции предусмотрено достаточно много.

Самое важное и ответственное в организации дискуссии – постоянный контроль за ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло – данные функции, как правило, осуществляются преподавателем.

Во время дискуссии формируются такие важные компетенции как: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства; способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры; способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной живописи, процессов формирования и развития основных течений в области искусства; способностью к формированию личных позиций и выражению своего отношения к поискам и течениям в современном искусстве.

Метод *эвристической беседы* целесообразно применять на занятиях при анализе произведений, особенно если студенты уже имеют некоторые знания и их нужно вовлечь в поисковую деятельность. Суть эвристической беседы состоит в том, что обучаемым ставится конкретная задача, которую нужно решить «здесь и сейчас», в процессе выполнения композиционного анализа. Например, эвристические задачи могут решаться при выполнении следующих видов заданий:

- найти в произведении сюжетно-композиционный центр, определить его семантический смысл;
- определить геометрический характер композиции, найти его взаимосвязь со смыслом произведения;
- определить в произведении способы достижения равновесия и как достигается единство гармонического композиционного решения и т.д.

При выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» открытию.

С помощью эвристической беседы можно оптимизировать формирование компетенций, которые формируются в процессе освоения других теоретических и практических дисциплин: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства; способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры; способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся

произведений мировой и отечественной живописи, процессов формирования и развития основных течений в области искусства; способностью к формированию личных позиций и выражению своего отношения к поискам и течениям в современном искусстве.

При освоении дисциплины необходимо использовать *исследовательские методы*. Основной особенностью исследовательских методов является достижение нового знания, новой истины, которую студент постиг самостоятельно, благодаря чему она для него приобретает большую субъективную значимость.

Исследовательские методы способствуют формированию таких компетенций, как владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства; способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры; способностью к формированию личных позиций и выражению своего отношения к поискам и течениям в современном искусстве.

6. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Методические основы ведения творческой работы»

Данная часть программы адресована студентам факультета изобразительного искусства и призвана оказать методическую помощь в самостоятельной работе по освоению теоретического материала в курсе «Методические основы ведения творческой работы». Курс направлен на изучение методов работы и средств выразительности, композиционных особенностей и этапов ведения творческой работы выдающимися художниками мировой и отечественной живописи. В начале курса предусматривается освоение основных теоретических категорий творчества: воображение, творческое мышление, интуиция, логика творческого процесса, а так же категорий композиции: художественный образ, тема, сюжет, средства выразительности и т.д.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности высшего образования 54.05.02 Живопись (уровень специалитета) курс рассчитан на 72 часа, из них на лекционные занятия 32 часа, в рамках которых включены примеры композиционного анализа изобразительного искусства, с учетом особенностей собственного процесса работы над композицией. Примеры соответствуют последовательному изучению теоретического материала курса. Данный подход полностью отражает принцип построения курса «Методические основы ведения творческой работы» на факультете изобразительного искусства вуза, поможет студентам выработать навыки построения

творческого процесса и анализа собственной работы над станковой композицией.

Занятия по дисциплине носят творческий характер, побуждая обучаемых мыслить « в контексте с собственной творческой практикой», что дает повод к индивидуальному и коллективному обсуждению произведений изобразительного искусства, их сравнению и оценке, а так же поможет студентам выработать навыки ведения и анализа композиции собственной творческой работы.

В разделе 5 представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

ФОС для проведения промежуточной аттестации включают в себя:

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины.

– перечень примерных вопросов к зачету по дисциплине «Методические основы ведения творческой работы».

Этот материал дает студентам конечный целевой ориентир в освоении курса «Методические основы ведения творческой работы» и поможет рационально построить самостоятельную работу (по подготовке к зачету).

7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,

- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;
- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);
- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

- Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомаягнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

