

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева»**

Утверждена ученым советом института
культуры и искусств
Директор ИКИ
доцент В. Б. Огузов
протокол № 10 от 06.06.2019 г.

ПРОГРАММА

вступительного экзамена в аспирантуру по образовательной программе
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки

направленность программы: Теория и методика

обучения и воспитания (изобразительное искусство)

Карачаевск, 2019

Составитель: И.о. зав. кафедрой живописи и методики преподавания изобразительного искусства доцент Алиев Ю.М.

Рецензент: Алиева А.Р., к.п.н., доцент, зав. кафедрой ДПИ и дизайна

Программа составлена в соответствии с действующими нормативными документами в области подготовки педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.

Программа предназначена для поступающих в аспирантуру и соискателей ученой степени кандидата педагогических наук по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность - Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство).

ВВЕДЕНИЕ

Подготовка научно-педагогических кадров по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность - Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) осуществляется по проблемам теории и методики преподавания изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе и художественно-графических факультетах.

Поступающий в аспирантуру, должен обнаружить знания основных теоретических и методических положений о воспитании, образовании и обучении, уметь их творчески использовать применительно к своей специальности.

Он должен знать основные направления современного, среднего и высшего специального художественного образования, уметь обосновать, как в современных условиях сохранить и преумножить исторические ценности дореволюционной и современной академической (реалистической) художественной школы, методы его преподавания. Знать историю методов обучения изобразительному искусству в средней общеобразовательной школе, направления преобразования художественного обучения и эстетического воспитания потенциальными возможностями изобразительного искусства в духовном развитии школьника.

Программа вступительного экзамена по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность - Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) состоит из двух частей - теоретической (устной) и практической.

В рамках устной части поступающие представляют реферат. Теоретическая часть экзамена состоит из вопросов теории, истории и методики обучения изобразительному искусству.

Теоретической части экзамена по рисунку и живописи предшествует выполнение академических работ по этим предметам.

I. Рисунок.

Рисунок является основной учебной дисциплиной в системе художественно-педагогического образования и эстетического воспитания будущих учителей

изобразительного искусства в школе.

а) Теоретическая часть программы по рисунку предусматривает следующие разделы:

- рисунок как основа изобразительного искусства;
- основные сведения о законах линейной и воздушной перспективы и их применения в рисунке;
- значение освоения для выявления объемной формы и пространственного положения предметов в рисунке;
- обобщение и детализация. Целостное восприятие рисунка;
- основные сведения о наиболее распространенных материалах и техниках рисунка;
- решение творческих задач при работе над рисунками и набросками;
- задачи и особенности педагогического рисования;
- методические принципы рисования обнаженной фигуры;
- передача индивидуальных особенностей характера и психологического состояния человека в композиционном портретном рисунке;
- учебные и творческие задачи в курсе рисунка, их взаимосвязь;
- особенности работы над тематическими сюжетными рисунками;
- педагогический рисунок.

Каждый из этих разделов содержит следующие вопросы:

1. **Рисунок как основа изобразительного искусства.** Основные теоретические положения реалистического рисунка, задачи теоретического курса рисунка на художественно-графических факультетах педагогических институтов.

2. **Основные сведения о законах линейной и воздушной перспективы и их применение в рисунке.** Краткая характеристика общих принципов и методов перспективного изображения в учебных рисунках. Понятия «точка зрения», «угол зрения», «линия горизонта», «предметная плоскость», «картинная плоскость», «точка схода», «вспомогательные линии построения». Методы перспективного изображения и проверки изображений в рисунках.

3. **Значение освещения для выявления объемной формы и**

пространственного положения предметов в рисунке. Закономерности светотени, понятие о тоне, тональном масштабе, светотеневых отношениях. Принципы тонального решения рисунков. Элементы светотени: свет, облик, полутон, собственная тень, рефлекс в тени, падающая тень.

4. **Обобщение и детализация, целостное восприятие рисунка.** Методическая последовательность построения изображения (от общего к частному, от частного к общему).

5. **Основные сведения о наиболее распространенных материалах и техниках рисунка.** Материалы для рисования: карандаш, сангина, уголь, соус, пастель, тушь, перо. Технические приемы работы этими материалами, включая смешанную технику.

6. **Решение творческих задач при работе над рисунками и набросками.** Проблемы образности и выразительности их решения. Основные критерии художественных достоинств рисунков и набросков. Одновременность творческого переосмысления натуры и перевод ее в художественно-образное решение. Выразительные средства линейного и тонового рисунка.

7. **Решение творческих задач при работе над рисунками и набросками.** Проблемы образности и выразительности их решения. Основные критерии художественных достоинств рисунков и набросков. Одновременность творческого переосмысления натуры и перевод ее в художественно-образное решение.

8. **Задачи и особенности педагогического рисования.** Его связь с работой над набросками с натуры, по памяти и по представлению. Рекомендации по освоению принципов выполнения педагогических рисунков. Характерные особенности педагогического рисунка: простота, лаконичность, доступность. Метод упрощения и стилизации формы на основе набросков и зарисовок с натуры.

9. **Методические принципы рисования обнаженной фигуры.** Опорно-конструктивные функции скелета, рельеф мышечной системы. Влияние этих факторов на форму и пластику человеческого тела. Особенности формы и пластики у людей разного пола и возраста. Примеры устойчивого и

неустойчивого равновесия фигуры человека, понятие о линии и центре тяжести, площади опоры тела. Особенности его статики и динамики. Основные методические принципы передачи фигуры человека в рисунке.

10. Передача индивидуальных особенностей характера и психологического состояния человека в композиционном портретном рисунке. Задачи, стоящие перед художником при работе над портретом. Правдивая, образная трактовка портретируемого человека, его психологическая характеристика.

11. Учебные и творческие задачи в курсе рисунка. Их взаимосвязь. Художественная и педагогическая подготовка учителей изобразительного искусства и развитие их творческих способностей. Современные требования к советским учителям, школам, вузам. Конкретные задачи подготовки художников-педагогов.

12. Особенности работы над тематическими сюжетными рисунками. Тематический рисунок и его специфика. Идея, форма, сюжет, композиционное решение в тематическом рисунке. Основные принципы творческого процесса. Наблюдение и анализ, накопление изобразительного материала. Законы композиции и их реализация в практической работе.

13. Педагогический рисунок. Применение теоретических знаний и практических навыков по рисунку в педагогической и творческой работе учителя. Роль и значение педагогического рисунка на уроках, во внеклассной работе.

II. Живопись.

Живопись - важнейшая дисциплина в системе подготовки учителя изобразительного искусства. Назначение этого экзамена - проверка профессиональных знаний и навыков будущих аспирантов, выявление творческих способностей в области живописи.

Каждый раздел живописи содержит следующие вопросы:

1. Понятие «живопись». Задачи реалистические живописи. Роль рисунка в создании живописного произведения. Цвет в природе и в живописи.

Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой. Закономерности построения объемной формы цветом.

2. **Природа цвета. Спектр.** Понятие о цветовом круге. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Влияние освещения на восприятие цвета. Явление контраста (светлотный, цветовой и др.) в природе. Задачи работы отношениями в живописи.

3. **Ахроматические и хроматические цвета.** Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета и их применение в живописи.

4. **Цветовая гамма. Колорит.** Закономерности колорита. Целостность живописного изображения. Роль цветных рефлексов в организации живописного изображения.

5. **Передача живописного пространства в изображении.** Особенности освещения предметов. Закономерности воздушной перспективы.

6. **Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью человека.** Особенности построения объемной формы. Понятие большой формы и значение детали в проработке живописного изображения. Пути достижения индивидуального сходства и. передача характера.

7. **Живопись портрета и вопросы композиции.** Стадии композиционной работы над реалистическим произведением изобразительного искусства. Практические поиски сюжета. Работа над образом и по литературным источникам. Работа над эскизом, картоном, картиной.

8. **Общность принципиальных установок реалистического изображения и различие технических возможностей при работе маслом, гуашью, темперой, акварелью.**

9. **Творческий подход к живописному портрету.** Возможности создания художественного образа средствами живописи. Задачи использования полученных знаний в дальнейшей творческой и педагогической работе.

Практическая часть экзамена.

На практических экзаменах аспирант должен выполнить следующие задания:

а) Рисунок

- Поясной портрет с руками на пространственном фоне - 6 часов.

Материал: бумага формат А2-А3, карандаш, уголь, сангина (по выбору рисующего).

Задачи: передать характерные особенности модели (пластическую и психологическую); решить линейно-конструктивные и объемно-пространственные задачи; передать взаимосвязь отдельных частей и целого; выделить главное в рисунке.

б) Живопись:

- Портрет поясной с выделением в композицию рук - 6 часов.

Материал: холст, картон, бумага, масло, темпера, акварель. Размер 60 см. по большей стороне.

Задачи: скомпоновать, построить и написать портрет с руками, передать конкретность освещения и особенности цветового состояния (особое внимание уделяется различной степени активности написания лица и рук).

Пятый день отводится на устный экзамен (1 день - 6 час.).

III. Теория и история обучения изобразительному искусству.

На теоретической части экзамена поступающий должен обнаружить высокую теоретическую подготовку по избранному направлению исследования, а также по основным вопросам методики преподавания изобразительного искусства в средней школе или педагогическом вузе. Теория и история развития художественного образования. Социальная природа развития художественного образования; общечеловеческое, национальное и индивидуальное в художественном образовании. Первобытное искусство. Возникновение и особенности развития изобразительного искусства в первобытном обществе. Методы обучения рисованию в Древнем Египте. Метода преподавания в Древней Греции и Древнем Риме. Рисование в средние века. Рисование в эпоху Возрождения. Художники эпохи Возрождения и их вклад в методику преподавания рисования. Академическая система художественного образования в 16-19 веках. Рисование в России XVIII века. Художественное образование в 19 веке. Рисование как общеобразовательный предмет в общеобразовательных учебных заведениях в 17-19 веках. Рисование в общеобразовательных учебных заведениях России 18-19 веков. Рисование как

общеобразовательный предмет на рубеже 19-20 веков. Исследование ученых конца 19 - начала 20 века изобразительного творчества детей. Преподавание рисования в общеобразовательных учебных заведениях России с конца 19 века до революции 1917 года. Советский период художественного образования. Художественное образование в первое десятилетие советской власти. Состояние преподавания рисования в советской школе 20-х-30-х годов. Становление системы высшего художественно-графического образования. Состояние преподавания рисования, изобразительного искусства в советской школе с 40-х годов до настоящего времени.

Российская школа и художественная педагогика в новой социально-экономической ситуации. Перспективы художественного образования и эстетического воспитания детей. Преподавание изобразительного искусства в зарубежных школах XX века.

IV. Методика обучения изобразительному искусству.

Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе. Содержание занятий по изобразительному искусству в школе и других образовательных учреждениях. Учебно-воспитательные задачи урока. Основные дидактические принципы методики обучения изобразительному искусству в школе. Закономерности проявления творческих способностей школьников на уроках изобразительного искусства. Учитель как организатор и руководитель учебного процесса по изобразительному искусству. Методика проведения занятий по изобразительному искусству в школе. Критерии оценки знаний и умений школьников в области изобразительного искусства. Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности школьников. Кабинет изобразительного искусства, его оборудование, оформление и материально-учебная база. Специфические формы организации занятий изобразительным искусством. Основы научно-исследовательской работы в области изобразительной деятельности детей.

V. Вступительный экзамен по специальной дисциплине

К вступительным экзаменам в аспирантуру по специальности сдаются по

вузовской программе профилирующего предмета (или по вузовским программам совокупности предметов, относящихся к данной специальности).

Поступающий в аспирантуру должен представить глубокие знания программного содержания теоретических дисциплин, иметь представление о функциональных работах и публикациях периодической печати в избранной области, ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих ученых по затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать материал, показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области специализации и критической сфере деятельности и, безусловно, продемонстрировать свободное владение материалом, изложенным в реферате.

Цель экзамена: выявить творческие интересы и реально предрасположить абитуриента к научно-исследовательской работе.

VI. Требования к реферату по специальности.

Вступительный реферат по специальности должен носить исследовательский характер (и для соискателей). В реферате автор должен обнаружить четкое понимание проблемы, знание дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подбирать и проанализировать фактический материал, умение сделать из него обоснованные выводы, наметить перспективу дальнейшего исследования.

При выборе темы реферата необходимо исходить, прежде всего, из ее актуальности, а также собственных научных интересов по выбранному для обучения в аспирантуре направлению подготовки. Тема реферата определяется поступающим самостоятельно исходя из темы предполагаемого диссертационного исследования.

Реферат для поступления в аспирантуру выполняется в объеме от 20 до 25 машинописных страниц с полями 3 см. с левого края, 1,5 см. с правого края, по 2 см. сверху и снизу листа. Выравнивание по ширине. Интервал – 1,5, кегль – 14, шрифт – TimesNewRoman, отступ абзаца – 1 см.

Цель написания реферата:

- показать, что поступающий в аспирантуру имеет необходимые теоретические и практические знания по выбранному направлению научной деятельности;
- продемонстрировать соответствующий уровень владения основами научной методологии;
- продемонстрировать наличие самостоятельного исследовательского мышления.

Структура реферата:

- Содержание.
- Аннотация (3-4 абзаца).
- Введение (не более 3-4 страниц). Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность, очертить область исследования, объект и предмет исследования, основные цели и задачи исследования.
- Основная часть состоит из 2-3 разделов. В них раскрывается суть исследуемой проблемы, проводится обзор литературы по предмету исследования, в котором дается характеристика степени разработанности проблемы и авторская аналитическая оценка основных теоретических подходов к ее решению. Изложение материала не должно ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы. Оно также должно содержать собственное видение рассматриваемой проблемы и изложение собственной точки зрения на возможные пути ее решения.
- Заключение (1-2 страницы). В заключении кратко излагаются методы дальнейшего исследования, а также предполагаемые научные результаты.
- Список использованной литературы (не меньше 15 источников) в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с принятыми правилами. В список использованной литературы рекомендуется включать работы отечественных и зарубежных авторов, в том числе статьи, опубликованные в научных журналах в течение последних 3-х лет.
- Приложение (при необходимости)

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ
По методике обучения изобразительному искусству

1. Основное содержание программы по изобразительному искусству, разработанной под руководством В.С. Кузина.
2. Основное содержание программы по изобразительному искусству, разработанной под руководством Б.М. Неменского.
3. Основное содержание программы по изобразительному искусству, разработанной под руководством Т.Я. Шпикаловой.
4. Преподавание изобразительного искусства в зарубежных школах XX века.
5. Перспективы художественного образования и эстетического воспитания детей.
6. Изобразительное искусство как общеобразовательный предмет в системе общеобразовательных учебных учреждений.
7. Содержание занятий по изобразительному искусству в школе.
8. Учебно-воспитательные задачи урока.
9. Анализ школьных программ по изобразительному искусству.
10. Учитель как организатор и руководитель учебного процесса по изобразительному искусству.
11. Контроль со стороны учителя за учебным процессом. Подготовка учителя к уроку. Общие требования к уроку изобразительного искусства.
12. Планирование учебной работы по изобразительному искусству на учебный год и на каждую четверть.
13. Учёт возрастных особенностей в преподавании изобразительного искусства в школе.
14. План-конспект урока изобразительного искусства.
15. Основные дидактические принципы методики обучения изобразительному искусству в школе.
16. Принцип воспитывающего обучения изобразительному искусству.
17. Принцип научности, системности и последовательности в обучении изобразительному искусству (законы композиции, теория перспективы, теория цветоведения на уроках изобразительного искусства).
18. Педагогический рисунок на уроках изобразительного искусства.
19. Роль упражнений на уроках изобразительного искусства в школе.
20. Законы композиции и тематическое рисование на уроках изобразительного искусства.
21. Особенности воспроизведения художественного образа в рисунках дошкольников и младших школьников.
22. Особенности решения художественного образа в рисунках школьников 5-7 классов.
23. Законы целостности в изобразительном искусстве и детских рисунках.

24. Процесс создания картины в изобразительном искусстве и тематических рисунков школьников.
25. Свойства цвета и их изучение на уроках изобразительного искусства.
26. Изучение элементов перспективы на уроках изобразительного искусства в школе.
27. Принципы активности и сознательности в обучении изобразительному искусству (роль логических и эмоциональных факторов в творческом процессе детей).
28. Принцип доступности и прочности в обучении изобразительному искусству.
29. Принцип наглядности в обучении изобразительному искусству.
30. Учёт успеваемости учащихся.
31. Рисование с натуры, по представлению и воображению.
32. Ведущая роль уроков рисования с натуры.
33. Методика организации уроков по рисованию с натуры.
34. Методика организации уроков по декоративному рисованию.
35. Методика организации уроков по беседам об изобразительном искусстве.
36. Закономерности композиционно-пространственного решения в детских рисунках.
37. Закономерности объёмно-пространственных решений в детских рисунках.
38. Линия в рисунке.
39. Цвет в рисунке.
40. Виды планирования на уроках изобразительного искусства.
41. Изучение предметов традиционного русского быта на уроках изобразительного искусства.
42. Изображение человека на уроках изобразительного искусства.
43. Особенности изображения пейзажа на уроках изобразительного искусства в разновозрастных классах.
44. Изобразительное искусство в системе дополнительного образования в школе.
45. Особенности разработки методической темы на длительный период.
46. Выбор критериев оценок детских графических рисунков.
47. Выбор критериев оценок детских живописных работ.
48. Выбор критериев оценок детских тематических композиций.
49. Выбор критериев оценок детских декоративных работ.
50. Выбор критериев оценок детских декоративных рисунков.
51. Особенности проведения педагогического эксперимента.
52. Особенности использования различных графических художественных материалов на уроках изобразительного искусства.
53. Особенности использования различных живописных художественных материалов на уроках изобразительного искусства.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.06.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ».

1. Мотивация решения поступить в аспирантуру и занятий научно-исследовательской работой.
2. Направление научных и творческих интересов.
3. Виды искусства и их современные тенденции.
4. Изобразительное искусство как учебный предмет в школе, его цель и основные задачи.
5. Основные методы научного исследования.
6. Принципы развивающего обучения в преподавании изобразительного искусства.
7. Взаимосвязь творчества и обучения на уроках изобразительного искусства.
8. Ведущие направления в современной методике обучения изобразительному искусству в школе.
9. Основные литературные источники в области преподавания изобразительного искусства.
10. Особенности обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству в школах КЧР.
11. Проявление возрастных особенностей детей в изобразительной деятельности.
12. Эстетическое содержание народного декоративно-прикладного искусства.
13. Принципы построения школьной программы по изобразительному искусству.
14. Основные требования к организации занятий изобразительным искусством в школе.
15. Тема научной работы и ее связь с дипломной работой в вузе.

Литература

1. Алексеев С.С. О цвете и красках. - М., Искусство, 1973.
2. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагогическая школа. - М., Просвещение, 1984.
3. Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства. - М., 1973.
4. Алехин А.Д. Когда начинается художник. - М.: Просвещение, 1993.
5. Алпатов М.В. Композиция в живописи. - М.-Л., Искусство, 1940.
9. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве, в 2-х т. - М., Всесоюзная академия архитектуры, 1925-1927.
10. Ананьев Б.Г. Особенности восприятия пространства у детей. - М., Просвещение, 1994.

11. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. - М., 1989.
12. Беда Г.В. Живопись. - М., 1986.
13. Беда Г.В. Основы изобразительно грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981.
14. Беджанов Ю.К. Народное декоративно-прикладное искусство. - Карачаевск, 1994.
15. Беджанов Ю.К. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Термины и понятия. - Майкоп, 1997.
16. Васильев А.А. Акварель. Краснодар, 1999.
17. Зинченко В.П. Развитие творческих способностей на занятиях академическим рисунком. - Ростов-на-Дону, 1996.
24. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. - М., 1968.
25. Кузин В.С. Изобразительное искусство и его преподавание в школе. - М., 1999.
26. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества. - М., 1971.
27. Кузин В.С. Психология. - М., 1974
31. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. - М., 1977.
32. Лепикаш В.А. Живопись акварелью. - М., 1961.
33. Ломов С.П., Яшухин А.П. Живопись. - М., 1999.
34. Мастера искусства об искусстве. В 7-ми т. - М., 1965-1970.
35. Одноралов Г. В. Материалы в изобразительном искусстве.-М., 1983.
37. Орловский Г.И. Учитель изобразительного искусства и его работы. - М., 1972.
38. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. - М., 1982.
39. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка. - М., 1981.
40. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школы рисунка. - М., 1982.
41. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М., 1999.
42. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М., 1984.
43. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. - М., 1985.
44. Сапожников А.П. Курс рисования. - СПб., 1987.

45. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования/ Н. М. Сокольникова. – 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2012.
46. Стасевич В.А. Пейзаж. Картина и действительность. - М., 1981.
47. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства. - М., 1981.
48. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. - М., 1953.
49. Школа изобразительного искусства. В 10 томах. - М., 1965.
50. Шорохов Е.В. Композиция. - М., 1986.
51. Юон К.Ф. Об искусстве. - М., 1959.
52. Юсов Б.П. Психология изобразительной деятельности и детское рисование. «Вопросы психологии», 1963, №2.
53. Яшухин А.П. Живопись. - М., 1984.

Программа утверждена на заседании кафедры живописи и методики преподавания изобразительного искусства, **протокол №9 от 22 мая 2019 года.**

И.о. заведующего кафедрой

доцент Алиев Ю.М.