

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга

**Специальные компетенции
учителя изобразительного искусства
(допрофессиональный и профессиональный уровни обучения)**

Методическое пособие

Оренбург, 2017

УТВЕРЖДЕНО
научно-методическим Советом колледжа
(протокол № 6 от 08.02.2017 г.)

Автор-составитель:
Дорошенко Светлана Николаевна – к.п.н., зав. отделением Изобразительное искусство и черчение, преподаватель

Рецензент – Петрова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ХЭВ ОГПУ, преподаватель Педколледжа г. Оренбурга.

Методическое пособие составлено для студентов, обучающихся по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, а также слушателей осваивающих дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки.

ВВЕДЕНИЕ	4
I. СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ	
1. Допрофессиональный уровень.....	5
2. Профессиональный уровень:	
2.1. <i>Уровень среднего профессионального образования</i>	5
2.2. <i>Уровень высшего профессионального образования</i>	7
3. Критерии сформированности графических компетенций.....	8
II. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОПИСНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ	
1. Допрофессиональный уровень.....	9
2. Профессиональный уровень:	
2.1. <i>Уровень среднего профессионального образования</i>	9
2.2. <i>Уровень высшего профессионального образования</i>	11
3. Критерии сформированности живописных компетенций.....	11
III. СОДЕРЖАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ	
1. Допрофессиональный уровень.....	12
2. Профессиональный уровень:	
2.1. <i>Уровень среднего профессионального образования</i>	12
2.2. <i>Уровень высшего профессионального образования</i>	14
3. Критерии сформированности композиционных компетенций.....	14
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	15

ВВЕДЕНИЕ

Смысл модернизации художественно-педагогического образования заключается в достижении нового качества образования и новых образовательных результатов, которые предполагают «приращение» личностных ресурсов обучающихся. Основу личностных ресурсов составляют компетенции инструментальные (универсальные способы деятельности) и когнитивные (живые знания, обеспечивающие возможности ориентации в явлениях действительности). Необходимость настоящего пособия обусловлена недостаточной разработанностью содержания и структуры предметных компетенций, находящихся в основе профессиональной компетентности будущего учителя изобразительного искусства формируемой в процессе непрерывного художественного образования. Отсюда возникла потребность подробного описания сущности компетенций, обозначении новых «приращений» на разных образовательных уровнях, определении последовательности их формирования.

Специальная компетентность наиболее полно отражают специфику профессии учителя изобразительного искусства, и находит свое выражение в профессиональных компетенциях. К наиболее важным компетенциям относятся графические, живописные и композиционные которые составляют основу специальной компетентности учителя изобразительного искусства.

Следует отметить, тот факт, что результат формирования предметных компетенций будет тогда более эффективным и качественным, когда образовательный процесс будет непрерывным, основанным на принципах фундаментальности, преемственности и дополнительности каждого образовательного уровня - допрофессионального (ДХШ, изостудии) и профессионального (среднего профессионального и высшего). Реализация принципов преемственности и дополнительности предполагает, что каждый предыдущий образовательный уровень создает базу для последующего, а фундаментальность полученных знаний напрямую влияет на качество приобретаемых студентами компетенций. Однако и требования к каждому уровню образования должны быть преемственными. Поэтому на занятиях по рисунку, живописи и композиции, мы предусматриваем соотнесенные компетенции и используем содержание и задания, которые обеспечивают их профессиональное наращивание.

Общий замысел пособия можно сформулировать, как попытку выделить, обобщить и систематизировать, на базе достижений отечественной педагогической теории и методики, а также на основе опыта работы автора в области художественного образования, предметные компетенции, находящиеся в основе специальной компетентности, обозначить критерии и показатели, по которым определяются данные компетенции. Это пособие дает возможность учителям изобразительного искусства общеобразовательных школ, педагогам дополнительного образования определить уровень сформированности компетенций по рисунку, живописи, композиции. А также и студентам научиться грамотно, оценивать свои возможности, потому, что важна не только внешняя оценка, но и внутренняя

рефлексивная, оценка собственных результатов.

I. СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

1. Допрофессиональный уровень

1.1. Познавать окружающую действительность в процессе наблюдения и правильного видения.

1.2. Устанавливать сходство и различие предметного мира, классифицировать предметы по форме и фактуре.

1.3. Видеть натуру и логически, последовательно изображать ее на плоскости.

1.4. Представлять и передавать положение разнообразных предметов в пространстве.

1.5. Представлять конструкцию изображаемого предмета, взаимосвязь его частей, характерные особенности строения формы предмета.

1.6. Научиться пользоваться тоном для передачи объема предмета.

1.7. Соблюдать правила работы графическими инструментами.

1.8. Владеть основными техническими приемами работы рисовальными материалами для передачи фактуры и пространства.

2. Профессиональный уровень

2.1. Уровень среднего профессионального образования

1.9. Требования к пространственно-конструктивному построению формы

1.9.1. Владеть принципом конструктивного анализа модели, структуры формы, взаимосвязи плоских, двухмерных и трехмерных величин, лежащих в основе объема предмета.

1.9.2. Использовать различные методы построения рисунка: *схематизации, конструктивно-пространственного анализа, сравнений, образного анализа, образного обобщения.*

Схематизация – показ объектов действительности в общих чертах, упрощение формы, как в восприятии, так и в воображении.

Пространственно-конструктивный анализ – определение формообразования, взаимного расположения частей и целого изображаемого объекта в пространстве.

Сравнение – сопоставление натуры со своим рисунком, сравнение объекта изображения с другими предметами, анализ их отдельных частей.

Образный анализ – отражение в конкретно-чувственной форме существенных типических черт и явлений окружающей действительности.

Образное обобщение – процесс образного мышления, приводящий к выделению общего, существенного в явлениях, к познанию объективных закономерностей действительности в художественной форме.

1.9.3. Представлять с помощью логики и воображения внутреннее строение и *конструкцию* предмета.

Конструкция – это структурная основа формы, костяк, каркас, связывающий взаиморасположенные в пространстве отдельные элементы и части в единый пластический объем.

1.9.4. Изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости листа.

1.10. Требования к работе над учебным рисунком

1.10.1. Самостоятельно осуществлять выполнение рисунка в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Композиционное размещение изображения на формате с учетом точки зрения.

2. Пространственно-конструктивный анализ формы.

3. Пластическая моделировка формы тоном и детальная проработка рисунка.

4. Подчинение деталей целому, уточнение рисунка в *тоне*, обобщение изображения и приведение его к цельности.

Тон – степень светлоты, присущая цвету предмета в натуре и в произведении искусства, зависит от интенсивности цвета и его светлоты, является одним из художественных средств.

1.10.2. Использовать основные выразительные средства рисунка, которыми являются: *линия, штрих, пятно, светотень*.

Линия – изобразительное средство художественного рисунка, выполняющая различные функции.

Штрих – это относительно короткие линии, с помощью которых в тоновом рисунке подчеркивается характер формы.

Пятно – это положенные рядом штрихи, которые воспринимаются единым тоном, имеющим определенную границу.

Светотень – показывает степень освещенности поверхности предмета, выявляет объем.

1.10.3. Различать тонкие градации светлоты в натуральных постановках и выполнять их в рисунке.

1.10.4. Устанавливать правильные тональные (тоновые) отношения в рисунке.

Тональные (тоновые) отношения – это градация светлоты на объемной форме и передача пропорциональных натуре тональных отношений между окраской предметов, обеспечивает правдивую объемную моделировку формы, материальность, пространственную глубину и состояние освещенности изображаемых предметов.

1.10.5. Соблюдать пропорциональную зависимость между градациями света, а также между светосилой нескольких мест в натуре и соответствующих частей рисунка.

1.11. Требования к выполнению набросков

1.11.1. Учитывать специфику работы при выполнении *набросков*.

Набросок – разновидность рисунка, быстрые и лаконичные, небольшого размера работы.

1.11.2. Передавать в набросках общее впечатление от природы, изображая

наиболее главное и существенное, без основательной проработки деталей.

1.11.3. Выполнять быстро, пластически выразительно изображать натуру, отражая ее характерные черты.

1.11.4. Пользоваться различными графическими техниками для достижения выразительности наброска.

1.11.5. Сочетать приемы линейно-контурного наброска с точным и лаконичным решением поставленных задач.

1.13. Требования к выполнению зарисовок

1.13.1. Самостоятельно определять и ставить учебные и творческие задачи при выполнении зарисовок с различных объектов.

Зарисовки – это разновидность рисунка, в отличие от набросков более длительные (до 20-25 минут), в которых изображение точнее проработано в основных деталях.

1.13.2. Выполнять различные по виду зарисовки по памяти, представлению, с натуры.

1.13.3. Определить интересную тематику зарисовок.

1.13.4. Выбирать средства выразительности изображения в зависимости от характера объекта и замысла.

1.13.5. Работать с различными графическими материалами: графитовым карандашом, углем, сангиной, соусом, чернилами, тушью, акварелью, пастелью и др.

1.13.6. Определить расположение объекта и грамотно организовывать изображение в формате.

1.13.7. Соблюдать последовательность выполнения работы над зарисовкой: 1. в соответствии с композиционным замыслом наметить границы рисунка; 2. сделать первоначальное изображение общей формы, через определение соотношения основных элементов, начиная с самой крупной части; 3. установить взаимосвязь частей композиции зарисовки; 4. определить и расставить акценты.

1.13.8. Учитывать принцип ведения работы от общего к частному, от главного к второстепенному.

1.13.9. Достигать образного решения в передаче объектов, выявляя яркие характеристики изображаемого.

2.2. Уровень высшего профессионального образования

1.14. Требования к созданию графических произведений

1.14.1. Передавать натуру, художественно преобразуя ее в соответствии с сознательно задаваемым художественным образом.

1.14.2. Использовать графические приемы в соответствии с учебными и творческими задачами.

1.14.3. Добиваться выразительности за счет грамотно используемых законов, методов, приемов рисунка.

1.14.4. Создавать на основе собственного видения предметной среды и

натуры различные по характеру графические изображения.

3. Критерии сформированности графических компетенций

Дофессиональный уровень

Критерии	Показатели
• изображать предметы;• изображать природу;• сходство	• техника штриха;• владение линией;• владение тональным пятном

Уровень среднего профессионального образования

Критерии	Показатели
• организация формата;• точность пропорциональности форм;• графическая достоверность;• пространственное и светотональное решение;• характерность	• пластическая выразительность;• передача пространства;• передача материальности;• пространственно-конструктивный анализ формы;• технические приемы;• анатомический разбор формы

Высший уровень

Критерии	Показатели
• образная характеристика;• профессиональное видение натуры;• художественная авторская;• индивидуальность;• мастерство графического технического исполнения	• образные обобщения, совокупность соответствия общего, индивидуального и чувственного;• пластическая выразительность;• технические приемы;• пространственно-конструктивное построение формы

II. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОПИСНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

1. Допрофессиональный уровень

- 2.1. Владеть техническими приемами работы *акварельными красками*.
Акварельные краски - вид вводно-клеевых красок из тонко растертых пигментов, для которых вода является растворителем, отличаются особой чистотой и яркостью цвета.
- 2.2. Видеть цвет и передавать его красками.
- 2.3. Подбирать сходный с натурой цвет путем смешения красок.
- 2.4. Правильно пользоваться цветом и тоном для передачи своих зрительных впечатлений от природы.
- 2.5. Соблюдать правильную передачу соотношений цвета в группе предметов, через отражение цветовых рефлексов.
- 2.6. Передавать игру света и цвета на предметах, не отходя от зрительной достоверности изображаемого.

2. Профессиональный уровень

2.1. Уровень среднего профессионального образования

2.7. Требования к выполнению кратковременных живописных этюдов-набросков

2.7.1. Самостоятельно запечатлеть конкретное, сиюминутное состояние природы в живописном *этюде-наброске*.

Этюд-набросок – это быстро и бегло выполненное изображение, в самых общих чертах характеризующее живописно-пластические качества природы.

2.7.2. Передать характерность и неповторимость мимолетного состояния природы, «остановить мгновение».

2.7.3. Владеть живописными и графическими средствами для организации общего пластического и цветового характера природы.

2.7.4. Владеть различными средствами обобщения изображения, исключая незначительные детали и подробности с сохранением природных признаков и качеств.

2.7.5. Разрабатывать цветовой характер природы, ее движение, пропорции.

2.7.6. Понимать особенности природы и стремиться к простоте и лаконичности, избегая ненужных подробностей в детализировке, нанесении штрихов, линий, пятен, мазков, не способствующих усилению выразительности этюда.

2.8 Требования к выполнению кратковременных живописных этюдов-зарисовок

2.8.1. Осуществлять изучение природы и поиск точного характера формы предмета или какой-либо его отдельной детали, ее конструктивного и цветового решения *этюда-зарисовки*.

Этюд-зарисовка – это выполнение природы с целью изучения характера формы предмета или какой-либо отдельной детали, ее конструктивного и цветового решения.

2.8.2. Осуществлять максимальное приближение к натуре.

2.8.3. Выполнять различные кратковременные задания: несложные натюрморты, голову, фигуру человека, фрагментов природы (рук, ног, костюма).

2.8.4. Находить общий цветовой строй этюда через определение взаимосвязи цветовых пятен и их гармонизацию между собой.

2.8.5. Определять общий ритмический строй этюда.

2.9. Требования к выполнению длительных многосеансовых живописных этюдов-штудий

2.9.1. Определять структурно-пластическое решение композиции *этюда-штудии* в конкретном формате.

Этюд-штудия – произведение, выполняемое с природы ради тщательного ее изучения.

2.9.2. Осуществлять поиск решения этюда по алгоритму: 1. Определить формы предметов, их характер и движение; 2. Передать пропорции и конструктивное строение и взаиморасположения компонентов постановки на плоскости; 3. Наметить характерные детали; 4. Обозначить характерные детали и планы; 5. Выполнить частичную светотеневую моделировку формы предметов и поиск тональных и цветовых отношений больших масс постановки; 6. Определить характер деталей, их взаимосвязь и единство с общей формой, провести живописно-пластическую моделировку природы; 7. Привести изображение к цельности, композиционной и колористической завершенности.

2.9.3. Грамотно выполнять подмалевки для установления гармонических соотношений и взаимосвязей основных цветов по насыщенности, светлоте, цветовому оттенку, теплостудности, величине цветовых пятен, активности и соподчиненности цветов.

2.9.4. Осуществлять нахождение гармонии отношений композиционно-пластического и цветового строя этюда.

2.9.5. Организовывать колористический строй на основе гармоничного сочетания отношений ведущих цветов природы, обусловленных и объединенных колористически соответствующими условиями освещения, окружения, пространственного расположения предметов.

2.9.6. Пользоваться различными видами лессировок: *тонирующей, моделирующей, ретуширующей*.

Тонирующая лессировка – усиливает слабоокрашенные или приглушает яркие, насыщенные, светлые тона, контрасты с целью придания цветовому строю этюда цельность и колористическое единство.

Моделирующая лессировка – это усиление моделировки, лепки объема формы, получение мягких градаций светотени и цвета на форме, усиление и обогащение цветовых градаций теней.

Ретуширующая лессировка – это углубление колорита, некоторое усиление или ослабление моделировки формы предметов.

2.9.7. Работать по пути дальнейшего уточнения отношений, проработки деталей, не теряя из виду общее, цельность изображения, постоянно сравнивая с натурой, обобщать ее, отбирая в ней главное, существенное и опуская второстепенное, случайное.

2.2. Уровень высшего образования

2.10. Требования к созданию живописных произведений

2.10.1. Организовывать колористический строй на основе собственного видения предметной среды и природы.

2.10.2. Используя живописные методы и приемы «перерабатывать» природу и создавать определенный художественный образ.

2.10.3. Создавать различные по характеру живописные изображения.

2.10.4. Добиваться выразительности за счет грамотно используемых законов, методов, приемов живописи.

3. Критерии сформированности живописных компетенций

Допрофессиональный уровень

Критерии	Показатели
• живописность отношений; • моделировка формы; • целостность	• светотеневое и цветовое построение формы; • колористическое единство; • передача характера освещения

Уровень среднего профессионального образования

Критерии	Показатели
• целостность и единство; • живописность отношений на основе цветовой рефлексной взаимосвязи; • пластическая и цветовая выразительность	• общее тонально-цветовое колористическое состояние; • индивидуальные особенности цветового характера природы; • характерные колористические качества

Уровень высшего профессионального образования

Критерии	Показатели
• цельность; • мастерство живописного технического исполнения; • культура широкого живописного видения	• живописно-пластическая связь изображения с окружающей средой; • выявление характерных качеств природы;

III. СОДЕРЖАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

1. Допрофессиональный уровень

3.1. Определять наиболее оптимальные пути решения композиционной идеи, используя общие композиционные компоненты.

3.2. Учитывать закономерности организации *композиции*, принятые в изобразительном искусстве при построении своей собственной.

Композиция – структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию; поиск путей и средств создания художественного образа, поиска наилучшего воплощения замысла.

3.3. Определять общую композиционную схему при разработке динамичных и статичных композиций.

3.4. Организовывать доминанту, используя различные композиционные приемы для ее выделения.

3.5. Связывать композиционный центр с дополнительными элементами композиции с целью достижения наибольшей выразительности.

3.6. Владеть приемами быстрого пластического решения для передачи основного замысла в эскизах.

3.7. Использовать различные графические и живописные приемы для организации колористического и тонального решения композиции.

2. Профессиональный уровень

2.1. Уровень среднего профессионального образования

3.8. *Требования к работе над композиционным эскизом*

3.8.1. Самостоятельно определять первоначальный замысел, общую композиционную «завязку» в пластически зримых формах при разработке эскиза.

Эскиз – подготовительный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла.

3.8.2. Самостоятельно выполнять композиционный поиск для выражения и решения *конструктивной идеи*, раскрытия композиционного замысла.

Конструктивная идея – это то, что находится в основе пластического мотива и определяет место сюжетно-композиционному центру, в котором сосредотачивается главное в содержании композиции.

3.8.3. Выполнять конкретизацию формата для достижения наибольшей выразительности будущей композиции.

3.8.4. Отбирать и группировать материал в зависимости от основной композиционной идеи, которая разрабатывается в форэскизах.

3.8.5. Определять масштаб составляющих композицию элементов,

относительную величину главного и второстепенного.

3.8.6. Осуществлять отбор главного и второстепенного при организации смыслового композиционного центра (доминанты).

3.8.7. Различать структурно-пластическое начало в *живописной, декоративной, формальной композиции*, сознательно используя его при разработке и решении различных композиций.

Живописная композиция – реализация зрительных восприятий действительности, основанная на живописно-пластических композиционных решениях.

Декоративная композиция – есть выражение красоты синтезированного мира, приобретающая через отношение части и целого, иную связь с окружающей предметно-пространственной средой, имеющей не натуральный, а условный характер, несущей метафорический смысл и требующей своего истолкования.

Формальная композиция – отражающая особую эстетическую позицию, абсолютизирующая роль формы в искусстве, выдвигающая категории формы на первое место в эстетическом и художественном освоении действительности.

3.8.8. Самостоятельно выполнять композиционное решение эскизных поисков через определение структурно-пластического, сюжетно-тематического решения.

3.8.9. Использовать объемно-пластическое и тонально-цветовое построение компонентов композиции при раскрытии композиционного замысла в эскизных поисках.

3.8.10. Осуществлять поиск цветовых и тональных контрастов для достижения *ритма* и композиционного единства.

Ритм – одна из особенностей композиционного построения. Простейший вид ритма представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей (предметов, форм, элементов и т.д.), способствует созданию настроения в композиции и усиливает воздействие на зрителя.

3.9. Требования к работе над композицией

3.9.1. Решать учебно-творческие задачи во взаимосвязи, в комплексе и создавать в итоге грамотную композицию.

3.9.2. Работать в соответствии с предварительно разработанными эскизами.

3.9.3. Определять тональные и колористические качества композиции.

3.9.4. Выделять композиционный центр, используя цветовые и тоновые напряжения для достижения большей выразительности.

3.9.5. Устанавливать меру интенсивности, насыщенности цветосочетаний.

3.9.6. Реализовывать идейное содержание с учетом действия законов композиции в процессе формирования художественного образа.

3.9.7. Осуществить расстановку смысловых акцентов, позволяющих

создать зрелищную композицию.

3.9.8.Приводить итоговую композицию к единству и *целостности*.

Целостность – необходимое важнейшее качество произведения, способствующее его большей художественной и образной выразительности, характеризуется следующими признаками: 1. соответствием разных частей изображения друг другу; 2. подчинением частного общему, второстепенного главному, частей (деталей) – целому; 3. единстве приемов исполнения.

2.2. Уровень высшего образования

3.10. Требования к созданию композиционного произведения

3.10.1. Взаимосвязи и отношения предметного мира человека через композицию натюрморта.

3.10.2.Создавать и передавать различные состояния природы, отношения человека и окружающего мира в композиции пейзажа.

3.10.3.Отражать внутренний мир человека в композиции портрета.

3.10.4.Организовывать сюжетно-тематическую композицию.

3. Критерии сформированности композиционных компетенций

Допрофессиональный уровень

Критерии	Показатели
• творческое воображение;• реализация замысла;• художественная выразительность;• качество исполнения	• выбор формата;• определение главного и второстепенного;• разработка элементов композиции

Уровень среднего профессионального образования

Критерии	Показатели
• творческое воображение;• сюжет;• выразительность идейно-художественного замысла;• разработка сюжета	• организация доминанты;• структурно-пластическое решение;• сюжетно-тематическое решение;• пластическая разработка формы;• выбор художественной формы, выражающей идею;• пластическая разработка формы

Уровень высшего профессионального образования

Критерии	Показатели
• творческое воображение;• продуманность замысла;• идейно-конструктивная основа;• сюжетно-композиционный центр;• выразительность;	• организация доминанты;• структурно-пластическое решение;• взаимная согласованность элементов композиции;• неповторимость и уравновешенность элементов;

• оригинальность

• точные тональные и цветовые отношения;
• ритмическая организация

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1.Алексеев, С.С. Элементарный курс цветоведения. М: Искусство, 2002. – 206 с.
- 2.Алексеева, В. Что такое искусство? М: Искусство, 1999. – 168 с.
- 3.Ананьев В.Г. Пространственное различие. М: Высш.шк., 2014. – 371с.
- 4.Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Искусство, 1994. – 187 с.
- 5.Анисимов, Н.Н. Основы рисования: Учебное пособие для вузов. - М: Стройиздат, 1994. – 287 с.
- 6.Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства.- М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 326 с.
- 7.Алпатов, М.В. Всеобщая история искусств. В 3 т. М.-Л, 1999. – 321 с.
- 8.Барщ, А.О. Рисунок в средней художественной школе. – М: Изд-во Академии художеств СССР, 1983. – 235 с.
- 9.Барщ, А.О. Наброски и зарисовки. М., 1990. – 297 с.
- 10.Баммес, Г. Обнаженный человек. – Дрезден, 1992. – 349 с.
- 11.Баммес, Г. Художественная пластическая анатомия человека. – Дрезден, 2008. – 543 с.
- 12.Бастид, Р. О чем говорят цвета, Мифы и символы // Курьер ЮНЕСКО. 1998. – С.20.
- 13.Беда, Г. Живопись и ее изобразительные средства. М: Искусство, 1997. – 126 с.
- 14.Беда, Г. Тоновые и цветовые отношения в живописи. М.: Искусство, 2015. – 143 с.
- 15.Беда. Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности 21.09 «Черчение, рисование и труд». - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1984. – 268 с.
- 16.Бертулис, А.А., Глезер В.Д. Пространственное цветовое зрение. М.: Искусство, 2000. – 304 с.
- 17.Ванслов, В.В. Изобразительное искусство и музыка. М.: Искусство, 2003. – 76 с.
- 18.Вибер, Ж. Живопись и ее средства. – Спб.: Питер, 2011. – 421 с.
- 19.Виннер, А. Как пользоваться акварелью и гуашью. М., 2011. – 385 с.
- 20.Волков, Н.Н. Восприятие картины. М.: Искусство, 1996. – 278 с.
- 21.Волков, Н.Н. Цвет в живописи. М: Искусство, 1995. – 302 с.
- 22.Выготский, Л.С. Психология искусства. 2-е изд. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998. – 507 с.
- 23.Ганзен, В.А, Кудин ПА, Ломов В.Ф. О гармонии в композиции / Техническая эстетика. 2009. № 4. С.78.

- 24.Герике, Н., Шене Л. Введение в теорию цвета. Берлин, 1990. – 45 с.
- 25.Дерибере, М. Цвет в деятельности человека. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 351 с.
- 26.Джадд, Д., Вышецки. Г. Цвет в науке и технике. М.: Изд-во литературы по строительству, 1998. – 132 с.
- 27.Жегин, Л.Ф. Язык живописного произведения. М.: Искусство, 2000. – 584 с.
- 28.Живопись: Практическое руководство / Под ред. В.Л. Иогансона. М.: Искусство, 1994. – 75 с.
- 29.Живопись: Книга для учащихся/Сост. Л В.Ларионов. М.: Искусство, 2005. – 698 с.
- 30.Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись М.: Искусство, 1996. – 160 с.
- 31.Зернов, В. Цветоведение. М.: Искусство, 1992. – 461 с.
- 32.Ивенс, Р.М. Введение в теорию цвета. М.: Искусство, 2004. – 179 с.
- 33.Исаева, М.В. Цветоведение. Вопросы теории и практики. Учебное пособие. – Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского пед. ин-та, 2012. – 96 с.
- 34.Канаев, И.И.. Очерки из истории проблемы физиологии цветового зрения от античности до XX века. Л., 1991. – 176 с.
- 35.Кандинский, В. О духовном в искусстве (живопись). Л.,2014 – 471с.
- 36.Кантемиров, Д.С. Теория познания диалектического материализма и учение о первичных и вторичных качествах. Алма-Ата, 2009. – 284 с.
- 37.Кардовский, Д.Н. Об искусстве. М.: Искусство, 2000. – 185 с.
38. Кох, Э., Вагнер Г. Индивидуальность цвета. Путь упражнений по живописи и переживанию цвета. М: Искусство, 2005. – 284 с.
- 39.Кравков, СВ. Глаз и его работа. М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 427 с.
- 38.Кравков, СВ. Цветовое зрение. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 237 с.
- 39.Кузин, В. Психология. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 437 с.
- 40.Кулебакин, Г.Н. Рисунок и основы композиции: Учебник для СПТУ/ Под ред. Т.Л. Кильке. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2008. – 257 с.
- 41.Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 480 с.
- 42.Лушников, Б.В. Рисунок. Портрет: Учебное пособие для студентов высш. Учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 144 с.
- 43.Лебедко, В.К. О некоторых особенностях «пространственного языка» в изобразительной деятельности // Сб. науч. Трудов. М., 1998. – 316 с.
- 44.Масимов, О.Г. Рисунок в профессии архитектора. – М.: Стройиздат, 1999. – 376 с.
- 45.Ростовцев, Н.Н. Рисование головы человека: Учебное пособие. – М.: Изобразительное искусство, 1989. – 328 с.
- 46.Ростовцев, Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка: Учебное пособие. – М.: Изобразительное искусство, 1983 – 367 с.

47. Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок. Курс лекций. М., 1973. – 275 с.
48. Тихонов, С.В. Рисунок: Учебное пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – М.: Стройиздат, 1995. – 286 с.
49. Терентьев, А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства. – М., 2001. – 179 с.
50. Учебный рисунок в Академии художеств: Альбом / Под. ред. Б.С. Угарова; Авт.-сост. Д.А. Сафаралиева. – М.: Изобразительное искусство, 1990. – 219 с.
51. Флоренский, П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. – М., 2003. – 354 с.
52. Шембель, Л.Ф. Основы рисунка: Учебник для профессиональных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 1994. – 381 с.
53. Шабанова, О.П. Исследование основного звена творческого мышления студентов при решении графических задач // Сб. науч. Труд. М., 2001. – 275 с.
54. Шорохов, Е.Н.В. Композиция. М., 1986. – 386 с.
55. Юон, К.Ф. Об искусстве. М, 2009. – 382 с.