

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Центр непрерывного художественного образования
(Школа Б.М. Неменского)

«СОГЛАСОВАНО»
Экспертный совет ГАОУ ВПО МИОО

«__» «_____» 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ГАОУ ВПО МИОО

_____ А.И. Рытов

«__» «_____» 2015 г.

Программа
дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации)
**Инновационные технологии художественного образования в современном
пространстве школы**
(наименование программы)

Автор курса
Коблова Оксана Анатольевна
кандидат педагогических наук

Утверждено на Совете ЦНХО
Протокол № 1 от 09.09.2015
Директор _____ Б.М.Неменский

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ»

1.1. Цель реализации программы

Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся при внедрении инновационных технологий художественного образования.

Совершенствуемые компетенции

<i>№ п/п</i>	<i>Компетенции</i>	<i>Направление подготовки Педагогическое образование</i>			
		<i>050100</i>		<i>44.04.01</i>	
		<i>Код компетенции</i>			<i>Магистратура</i>
		<i>Бакалавриат</i>		<i>4 года</i>	
		<i>5 лет</i>	<i>ПК-2</i>		
1.	Готов применять современные методики и технологии в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени, конкретного образовательного учреждения.	ПК-2			
2.	Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся и их творческие способности.		ПК-7		
3.	Способен формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики.			ПК-2	

1.2. Планируемые результаты

<i>№ п/п</i>	<i>Знать</i>	<i>Направление подготовки Педагогическое образование</i>			
		<i>050100</i>		<i>44.04.01</i>	
		<i>Код компетенции</i>			<i>Магистратура</i>
		<i>Бакалавриат</i>		<i>4 года</i>	
		<i>5 лет</i>	<i>ПК-2</i>		
1.	Инновационные технологии в том числе информационные, и особенности их применения для обеспечения качества учебно-	ПК-2			

	воспитательного процесса.			
2.	Способы организации сотрудничества учащихся и развития их творческих способностей.		ПК-7	
3.	Особенности реформирования образования в современных условиях и основные положения ФГОС основного общего образования.			ПК - 2
4.	Концептуальные основы программы и УМК предмета «Изобразительное искусство».			ПК - 2
5.	Технологии применения современных художественных материалов.	ПК - 2		
	Уметь	Бакалавриат		Магистратура
		4 года	5 лет	
1.	Проектировать художественно-образовательную среду способствующую раскрытию индивидуального и творческого потенциала учащихся.			ПК-2
2.	Применять в образовательном процессе современные методы и инновационные технологии художественного образования	ПК- 2		
3.	Организовывать сотрудничество учащихся. Создавать атмосферу творчества, ситуацию успеха для обучающихся.		ПК-7	
4.	Использовать в своей профессиональной деятельности разнообразные современные художественные материалы	ПК-2		

1.3. Категория обучающихся: учителя изобразительного искусства, педагоги дополнительного образования.

1.4. Форма обучения: очная

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 72 часа, 1 раз в неделю, режим аудиторных занятий – не более 6 часов в день.

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ»

2.1. Учебный (тематический) план

№ п/п	Наименование разделов (модулей) и тем	Всего часов	Виды учебных занятий, учебных работ		Формы контроля
			лекции	Интерак- тивные занятия	
I.	Базовая часть	8	6	2	Групповой зачёт
1.1.	Основы законодательства РФ в области образования	4	4		
1.2.	Особенности реформирования образования в современных условиях. Методологические и нормативные особенности ФГОС.	4	2	2	
II.	Профильная часть. (Предметно-методическая)	64	22	42	Контроль ная работа
2.1.	Психолого-педагогический раздел	8	4	4	
2.1.1.	Возрастная и детская психология. Психолого-педагогические основы художественного образования.	4	2	2	
2.1.2.	Формирование межличностных отношений в процессе совместной деятельности	4	2	2	
2.2.	Методологический раздел	8	6	2	
2.2.1.	Формирование духовно-нравственного потенциала личности средствами искусства. Роль предмета «Изобразительное искусство» в системе общего образования.	2	2		
2.2.2.	Требования к современному уроку. Концептуальные основы программы и УМК предмета «Изобразительное искусство».	4	2	2	Самостоят. работа
2.2.3.	Инновационные процессы художественного образования.	2	2		
2.3.	Предметно-методический раздел	48	12	36	
2.3.1.	Педагогические технологии современного образования. Проектные технологии. Организация сотрудничества учащихся при выполнении художественно-выставочных проектов.	10	2	8	

2.3.2.	Место музейной педагогики в современном учебном процессе. Методические аспекты музейной педагогики.	8	4	4	
2.3.3.	Игровые технологии	4		4	
2.3.4.	Компьютерные технологии. Мультимедийные проекты как средство формирования профессиональной культуры учителя изобразительного искусства.	6	2	4	
2.3.5.	Современные цифровые технологии в работе учителя. Проекты в сети. Сетевые технологии. Средства динамической анимации.	8	2	6	
2.3.6.	Здоровьесберегающие технологии. Принципы и методы арт-терапии. Работа с детским рисунком.	6	2	4	
2.3.7.	Технологии применения современных художественных материалов.	6		6	
	Итого:	72	28	44	
	Итоговая аттестация	Контрольная работа			

2.2. Учебная программа

<i>№ п/п</i>	<i>Виды учебных занятий, учебных работ, час</i>	<i>Содержание</i>
Раздел 1. Базовая часть		
Тема 1.1. Основы законодательства РФ в области образования	Лекция 4 часа	Изменения правового регулирования в сфере (дошкольного, начального, основного) образования. Основные особенности нового закона «Об образовании в Российской Федерации». Концепция и содержание профессионального стандарта педагога.
Тема 1.2. Особенности реформирования образования в современных условиях. Методологические и нормативные особенности ФГОС	Лекция 2 часа	Основные задачи и направления развития системы образования. Назначение и функции государственных образовательных стандартов. Структура и содержание ФГОС основного общего образования.
	Зачёт 2 часа	Место предмета «Изобразительное искусство» в структуре основной образовательной программы. Требования к условиям освоения основной образовательной программы.

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая)		
2.1. Психолого-педагогический раздел		
Тема 2.1.1. Возрастная и детская психология. Психолого-педагогические основы художественного образования.	Лекция 2 часа	Формирование представлений о психическом развитии детей каждого возрастного этапа и переходе из одного возраста в другой. Психолого-педагогические основы художественного образования. Психологические законы воздействия искусства на человека.
	Круглый стол 2 часа	Обсуждение вопросов по теме «Особенности работы с одарёнными детьми и с детьми с особыми образовательными потребностями».
Тема 2.1.2. Формирование межличностных отношений в процессе совместной деятельности	Лекция 2 часа	Коллектив как социокультурная среда воспитания и развития ребенка. Особая значимость художественной среды и предметов эстетического цикла в психологическом развитии учащихся. Вопросы формирования межличностных отношений. Эффективные творческо-терапевтические методы коррекции эмоционально-поведенческих нарушений у детей.
	Тренинг 2 часа	Профилактика и снижение уровня негативных психических состояний учащихся.
2.2. Методологический раздел		
Тема 2.2.1. Формирование духовно-нравственного потенциала личности средствами искусства. Роль предмета «Изобразительное искусство» в системе общего образования.	Лекция 2 часа	Концепция духовно-нравственного развития учащихся, как методологическая основа ФГОС. Конструирование учебно-воспитательного процесса с учетом решения задач духовно-нравственного воспитания. Художественное образование как фактор культурного развития общества. Непрерывность как условие целостного художественного развития личности. Значение, цели и задачи предмета «Изобразительное искусство».
Тема 2.2.2. Требования к современному уроку. Концептуальные основы программы и УМК предмета «Изобразительное искусство».	Лекция 2 часа	Компетентностный подход как средство развития личности учащегося. Проектирование урока ИЗО. Организационные формы деятельности. Развитие самостоятельности и навыков сотрудничества на уроках. Первичное закрепление знаний, получение опыта, рефлексия, на уроке ИЗО. Внеурочная

		деятельность, её связь с базовой. Современные учебно-методические комплексы. Система учебников программы «Изобразительное искусство» школы Б.М. Неменского.
	Практическое занятие 2 часа	Проектирование сценария урока изобразительного искусства.
2.3.Предметно-методический раздел		
Тема 2.3.1. Педагогические технологии современного образования. Проектные технологии. Организация сотрудничества учащихся при выполнении художественно-выставочных проектов.	Лекция 2 часа	Применение различных педагогических технологий, на разных уровнях образовательного процесса (базовом, внеурочном, в системе дополнительного образования). Специфика работы с информационными технологиями и применение их на уроке искусства. Применение проектных и исследовательских методов в образовательном процессе. Методика осуществления учебного проекта. Способы организации сотрудничества и формы общения обучающихся в процессе выполнения проекта.
	Практическое занятие 8 часов	Разработать тему проекта и содержание проектно-исследовательской деятельности учащихся в системе базового образования. Разработать дидактические карты для школьников по выполнению проекта. Презентация творческого проекта. Продукт проекта и его анализ. Работа в малых группах сотрудничества. Проектирование алгоритма творческого проекта в рамках системы дополнительного образования.
Тема 2.3.2. Место музейной педагогики в современном учебном процессе. Методические аспекты музейной педагогики.	Лекция 4 часа	Теоретические аспекты музейной педагогики. Музей и школа: анализ специфики двух социокультурных институций. Образовательная деятельность современного музея. Визуальное мышление и художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Специальные интернет-ресурсы для педагогов (детские музеи по странам). Интернет-издания для детской аудитории. Учитель в музее. Специфика работы на музейной экспозиции.

	Практическое занятие 4 часа (выездное)	Уроки в музее. Методические принципы подготовки и проведения различных типов экскурсий в условиях музейной экспозиции. Применение интерактивных методов в музейной педагогике. Разработка занятий на основе экспозиции одного из художественных музеев города Москвы.
Тема 2.3.3. Игровые технологии	Практическое занятие 4 часа	Выбор формы и темы игры (деловая, дидактическая, ролевая и т.д., например: «Следствие ведут знатоки искусства», или «Из какой эпохи этот памятник?»). Организация игрового общения. Разработка методики организации игры и ее проведение. Игра, как метод диагностики.
Тема 2.3.4. Компьютерные технологии. Мультимедийные проекты как средство формирования профессиональной культуры учителя изобразительного искусства	Лекция 2 часа	Возможности и средства информационных и коммуникационных технологий в контексте художественного образования. Виды мультимедийных проектов. Методика создания и применения мультимедийных проектов на уроках изобразительного искусства. Применение интерактивной доски. Мультимедийные издания в области искусства.
	Практическое занятие 4 часа	Соединить несколько видов связанной между собой информации (текст, звук, фото, рисунок, анимация, видео и др.) в единый художественный продукт (по выбору обучающегося). Обсуждение результатов.
Тема 2.3.5. Современные цифровые технологии в работе учителя. Проекты в сети. Сетевые технологии. Средства динамической анимации.	Лекция 2 часа	Возможности и перспективы использования цифровых технологий (фото и видео) на уроках изобразительного искусства. Образовательные проекты в сети. Знакомство с существующими образовательными электронными и цифровыми ресурсами сети Интернет. Динамическая анимация как одна из наиболее современных областей компьютерных медиа технологий. Анимационные пакеты и основы технологии создания анимации разного типа (диснеевская, различные виды авторской анимации, технология переключков, абстрактная анимация и т. Д.

	Практическое занятие 6 часов	Выполнение простого анимационного фильма (способом перекладки) «Добрая сказка». Просмотр и анализ творческих работ.
Тема 2.3.6. Здоровьесберегающие технологии. Принципы и методы арт-терапии. Работа с детским рисунком.	Лекция 2 часа	Средства и методы здоровьесберегающих технологий. Характерные особенности и основные понятия арт-терапии. Арсенал средств арт-терапии в работе с детьми и взрослыми. Алгоритм терапевтической работы по методу «изотерапия». Проективные рисуночные тесты. Основные техники, используемые для индивидуальной и групповой работы, алгоритм «чтения» рисунка человека (на примере детских работ и работ слушателей).
	Практическое занятие 4 часа	Выполнение проективных рисунков. Совместное рисование. Выполнение упражнений на развитие образного восприятия, воображения. Освоение техники медиативного рисунка – мандалы.
Тема 2.3.7. Технологии применения современных художественных материалов.	Мастер-класс 6 часов	Выполнение краткосрочных творческих работ. Акрил, краски по стеклу, керамике, ткани. Использование разнообразной дизайнерской бумаги. Смешанные техники: акварель, акрил, масло.

РАЗДЕЛ 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Текущий контроль

Для текущего контроля используются: создание обучающимися презентаций, обсуждение вопросов круглого стола, рефлексия проводимых дискуссий, групповой зачёт, тренинг, самостоятельная работа. Контролем и рефлексией полученных знаний и умений являются так же просмотры и обсуждения детских работ, творческие работы самих обучающихся, выполненных в процессе обучения.

Вопросы к групповому зачёту (раздел 1):

1. Назовите концептуальные основы нового ФГОС основного общего образования.
2. Определите роль художественного образования в системе непрерывности образования человека.

3. Назовите три группы требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, раскройте их роль в формировании личности учащегося.
4. Объясните, как уроки изобразительного искусства могут и должны способствовать развитию самостоятельности личности учащегося и его творческой активности.
5. Проанализируйте требования ФГОС к образовательным результатам по изобразительному искусству в начальной и основной школе.

Самостоятельная работа (тема 2.2.2.)

Предполагает проектирование сценария урока изобразительного искусства, согласно предложенной структуре:

Структура комплексного урока для учащихся 5-9 классов: 1) этап актуализации, мотивации, проблематизации; 2) этап первичное закрепление знаний; 3) этап отработки навыков или применение изученного (практическое выполнение творческой работы); 4) обратная связь и рефлексия; 5) применение изученного.

Критерии оценивания: 1) в сценарии отразились программные требования, образовательные стандарты; 2) удачное сочетание содержания, методов и приёмов; 3) уместное применение на уроке технических средств.

Итоговая аттестация.

Форма итоговой аттестации обучающихся – *контрольная работа*. Обучающийся считается аттестованным, если имеет положительные результаты в процессе промежуточной аттестации, а так же правильно (не ниже 80%) ответил на предложенные вопросы:

1. Дайте определение понятия «педагогическая технология»:
2. Технологический подход к образованию позволяет:

(продолжите список)

- с большей определенностью предсказывать результаты обучения,

- анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся практический опыт,
 - уменьшать влияние неблагоприятных обстоятельств на процесс обучения.
3. Назовите основные принципы современного художественного образования.
 4. Какие современные инновационные технологии Вы можете назвать?
 5. Какие из них Вы применяете в своей художественно-педагогической практике?
 6. Назовите способы организации сотрудничества и формы общения учащихся на уроке?
 7. Назовите особенности проектных технологий:
 8. Метод учебного проекта:
(подчеркнуть правильный ответ)
 - Формирует активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении.
 - Развивает общеучебные умения и навыки, индивидуальную ответственность ученика.
 - Развивает артистические способности.
 - Формирует умения, сопряжённые с опытом их применения в практической деятельности.
 - Выполняет функции контроля и коррекции.
 - Усиливает мотивацию учения.
 9. Технологии музейной педагогики направлены на:
(подчеркнуть правильный ответ)
 - формирование ценностного отношения к культурному наследию
 - развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать язык музейной экспозиции.
 - воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии.
 10. Отличительные черты обучения в музее:
(продолжите список)

- неформальность,
 - добровольность,
 - возможность максимально реализовать свои способности.....
11. Посетив занятия в художественных музеях города Москвы, какие бы Вы темы разработали для занятий с детьми?
 12. Здоровьесберегающие образовательные технологии это –
 13. Раскройте роль использования ИКТ и мультимедиа на уроках:
 14. Какими особенными возможностями обладают мультимедийные (цифровые) средства?
 15. В чем особенности работы с мультимедийными (цифровыми) средствами?
 16. Перечислите значение использования мультимедийных технологий в процессе обучения.
 17. Назовите формы арт-терапии:
(продолжите список)
 - изотерапия,
 - сказкотерапия,
 - музыкотерапия,
 -
 -
 18. Что рисунок может рассказать о человеке?
 19. Перечислите известные Вам проективные рисуночные тесты, которые применяют в арт-терапии.
 20. Перечислите особенности современного урока искусства:.....

Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы.

Нормативные документы

1. ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» М. 2014
2. Конвенция ООН «О правах ребенка».
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
4. Белова В.А. Богородская В.П. Должностные обязанности педагогических работников. М. 2010.
5. ФГОС начального общего образования (от 22.12.2009, №37)
6. ФГОС основного общего образования (от 17.12.2010, №1897)
7. ФГОС среднего (полного) общего образования (от 17.04.2012, № 413)

Литература

1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили. 1995.
2. Бахчиева О.А. Государственная система дополнительного образования детей в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения // Внешкольник. - 2010. - № 1. - С. 27-31
3. Барб-Галль Франсуаза. Как говорить с детьми об искусстве. - СПб., Арка, 2010.
4. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М. 1991
5. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор,- Просвещение, 2010.
6. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические рекомендации. Часть1. М. Просвещение. 2011.

7. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красоты в воспитании зрителя. — Л., 1990.-221с.
8. Дьяченко В.И. Сотрудничество в обучении. М., 1991.
9. Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе. КАРО. 2008.
10. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. Санкт-П. Каро.2001
11. Мелик-Пашаев А.А. О прошлом, настоящем и возможном будущем нашей педагогики искусства //Искусство в школе. - 1999.
12. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина. - Сб. творческой лаборатории. Музейная педагогика. Кафедра музейного дела. - М., 1997.
13. Неменский Б.М. Педагогика искусства – видеть, ведать и творить. – М.: Просвещение, 2012
14. Неменский Б.М. Познание искусством. - М.УРАО, 2000
15. Психологический сборник. Под ред. Проф. К.Н. Корнилова и Н.А. Рыбникова: Детство и юность, их психология и педагогика. М. 1992г.
16. Программы «Изобразительное искусство», под ред. Б.М. Неменского. 1-4кл., 5-9 кл., М. Просвещение. 2011г.
17. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. М. Аркти., 2003.
18. Поповкина А.Е. Музейная педагогика одна из форм современных образовательных технологий. <http://shkola-ershovka.ucoz.ru/publ/2-1-0-5>
19. Рылова Л.Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика. - Ижевск, 1992
20. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М. «Народное образование» 1998 год.
21. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. М. Аркти, 2005.
22. Сартан М.Н. Музей и школа: найдите семь различий. - Искусство.

Учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО. - М., Первое сентября, № 20 - 2007 <http://art.1september.ru/article.php?ID=200702007>

23. Учебники по изобразительному искусству 1-4кл, 5 кл, 6 кл, 8кл. под ред. Б.М. Неменского, М.Просвещение 2014.

24. Федорова А. Adobe Illustrator CS2. Экспресс-курс, БХВ-Петербург, 2006

25. Эльконин Д.Б. Психология игры, М.: Владос, 1999

26. Чепмен Н., Чепмен Д. Цифровые графические инструменты. 2-е издание: Adobe Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, ImageReady, Premiere и др., Диалектика, 2005

27. Цифровые технологии мультимедиа, 2-е издание, Найджел Чепмен, Дженни Чепмен; 624 стр., с ил.; 2005, 4 кв.; Диалектика

28. Я иду на урок. Хрестоматия игровых приёмов обучения. Книга для учителя. «Первое сентября» 2000.

Мультимедийные энциклопедии, альбомы, учебники и учебные пособия на CD и DVD носителях об искусстве, истории и культуре России и других стран - Электронное издательство «АстраМедиа» - <http://astra-cd.ru/>

Интернет-ресурсы:

<http://window.edu.ru/catalog/> - электронная профессиональная библиотека

<http://www.1september.ru/> - Издательство «Первое сентября»

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45422 – электронные учебники издательства «Просвещение»

<http://pedsovet.org> – Всероссийский интернет-педсовет

<http://www.school.edu.ru/> - Российский образовательный портал

<http://school-collection.edu.ru/> - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

<http://fcior.edu.ru/> - Федеральная система информационных образовательных ресурсов

4.2. Материально-технические условия реализации программы

– компьютерное и мультимедийное оборудование;

- программы для создания анимационных фильмов (Adobe (Macromedia) Flash, MovieMaker);
- интерактивная доска SMART,
- оборудованные художественные мастерские.

Курс предусматривает ИКТ – поддержку по всем разделам в форме плана и презентаций лекций, вопросов для самостоятельного контроля, заданий для успешного освоения пройденных тем, презентаций детских работ, списка рекомендуемой литературы.