

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

КАФЕДРА НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГАОУ ВО МИОО

_____ А. И. Рытов

«___» _____ 2017 года

**Дополнительная профессиональная программа
(повышение квалификации)**

**ДИЗАЙН НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИИ
(ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ)**

Инв. номер _____ 46
Начальник учебного управления

_____ Т.Н. Данилова

Авторы курса
Питерских А.С., Гуров Г.Е.

Утверждено на заседании кафедры
непрерывного художественного
образования
Протокол № 15 от 25 ноября 2016 г.

Зав. кафедрой _____ Н.А. Горяева

Раздел 1. «Характеристика программы»

1.1. Цель реализации программы

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области основ дизайна для создания творческо-развивающих занятий на уроках изобразительного искусства и технологии.

Совершенствуемые компетенции

№ п/п	Компетенция	Направление подготовки Педагогическое образование
		Код компетенции
		Бакалавриат 44.03.01
1.	Готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов	ПК-1
2.	Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности.	ПК-3
3.	Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности	ПК-7

1.2. Планируемые результаты обучения

№ п/п	Знать	Направление подготовки Педагогическое образование
		Код компетенции
		Бакалавриат 44.03.01
1.	Требования государственных стандартов в сфере художественно-эстетического образования и методику их реализации в учебной практике.	ПК-1
2.	Теорию и методологию общего и дополнительного образования в области дизайна и ИЗО в целях их внедрения во внеурочно-деятельностное и воспитательное пространство современной школы.	ПК-3
3.	Принципы построения творческо-деятельностной среды, активизирующей социализацию и художественно-эстетическое развитие ребенка в современном обществе.	ПК-7
	Уметь	

1.	Пользоваться установками образовательных стандартов, как эффективным педагогическим инструментарием в построении учебных занятий.	ПК-1
2.	Решать воспитательные, гражданственно-нравственные и социокультурные задачи в формах художественного и дизайнерского творчества.	ПК-3
3.	Активизировать творческо-преобразовательную деятельность учащихся через конкретные форматы индивидуальных и коллективных заданий и дизайнерских проектов.	ПК-7

1.3. Категория обучающихся: уровень образования – высшее; область профессиональной деятельности – обучение на уровне основного и среднего общего образования. И иные категории работников образования.

1.4. Форма обучения: очная

1.5. Режим занятий, срок освоения программы: 6 ч в день, 1 день в неделю, 36 ч

Раздел 2. «Содержание программы»

2.1. Учебный (тематический) план

№ п/п	Наименование разделов (модулей) и тем	Всего, час.	Виды учебных занятий, учебных работ		Формы контроля
			Лекции	Интерактивные занятия	
1	Базовая часть	4	4		
1.1	Основы законодательства Российской Федерации в области образования.	2	2		
1.2	Государственная программа «Столичное образование».	2	2		
2	Профильная часть (предметно-методическая)	32	12	20	зачет
2.1	Психология детского творчества и аспекты эмоционально-деятельностного развития детей. Игра – как форма познания и развития интеллекта ребенка в раскрытии созидательного потенциала учащихся и их гражданственно-патриотического воспитания. Роль педагога как регулятора мысле-деятельностного развития детей.	4	2	2	
2.2.	Искусство как духовная культура.	2	2		

	Концептуальные основы художественного развития. Специфика преподавания искусства. Триединство целей и задач художественного развития учащихся. Концепция, структура и содержание области конструктивных искусств (дизайна и архитектуры) в программе Б.Неменского «Изобразительное искусство» 1-9 кл.				
2.3.	«Мир вокруг нас» Искусство дизайна – как социокультурная и творчески-деятельностная педагогическая технология.	2	2		
2.4.	Творческий практикум «Основы композиции» Композиция как основа любого произведения искусства. Слагаемые законов композиции.	4		4	
2.5.	«Графический дизайн – язык визуально-информационной среды» Место синтеза слова и изображения в полиграфической композиции.	2	2		
2.6.	Творческий практикум «Искусство плаката, книги и рекламы». Понимание печатного слова, типографской строки, графического и фотоизображения – как элементов плоскостной композиции. Монтажность соединений элементов в графическом дизайне.	4		4	
2.7.	«Дизайн вещи конструкция и облик» Социокультурная роль дизайна в формировании вещной среды и организации пространства интерьера.	2	2		
2.8.	Творческий практикум «Вещь: польза и красота» Взаимное влияние сочетания объемов на образный характер вещи. Функциональность и художественная красота.	4		4	
2.9.	«Дизайн моды от подиума до	2	2		

	повседневности» Одежда - особая форма дизайна. Эволюция в мире одежды и влияние моды на современный костюм				
2.10.	Творческий практикум «Одежда, прическа, визажистика». Понятие красоты и функциональности применительно к костюму. Типология одежды, единство формы и предназначения костюма	4		4	
2.11.	«Возможности дизайна в процессе социально-гражданственного воспитания и формирования творчески-созидательной личности» (Презентация и анализ зачетных работ)	2		2	зачет
	Итого:	36	16	20	

2.2. Учебная программа

№ п/п	Виды учебных занятий, учебных работ	Содержание
1. Базовая часть		
Тема 1.1. «Основы законодательства Российской Федерации в области образования».	Лекция 2 ч.	Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Целевая программа развития образования. Закон об образовании и его изменения. Положения закона в области прав, свобод и обязанностей педагога общего и дополнительного образования. Примеры нормативных документов. ФГОС как совокупность требований, обязательных при реализации образовательной программы основного общего образования образовательными учреждениями.
Тема 1.2 Государственная программа «Столичное образование».	Лекция 2 ч	Государственная программа города Москвы "Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" на 2012-2018 годы" Тенденции и направления развития сферы образования города Москвы.
2. Профильная часть (предметно-методическая)		
Раздел 1		

Тема 2.1. Психология детского творчества и аспекты эмоционально-деятельностного развития детей. Игра – как форма познания и развития интеллекта ребенка в раскрытии созидательного потенциала учащихся и их гражданственно-патриотического воспитания. Роль педагога, как регулятора мысле-деятельностного развития детей.	Лекция, 2 ч.	Обучающимся раскрываются основные базисные положения психологии детского творчества, как формы эстетического познания окружающей среды и средства интеллектуально-деятельностного личностного развития ребенка. На этом и последующих занятиях слушатели знакомятся со взглядами на психологию художественного детского творчества виднейших психологов: Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, <u>Б.Г.Ананьева</u> и др. о проблематике восприятия, эмоционально переживания и отражения и т.д. в детском возрасте. Дается представление о игре – как естественной и наилучшей среде художественного развития ребенка
	Семинар 2 ч	Вопросы к семинару. 1.Какова методология творчески-игрового развития ребенка и какие интегративные методики реализации этого процесса можно назвать? 2.Что такое педагогика сотрудничества и какие «инструменты» этой педагогики мы можем назвать? 3.Какие могут быть важнейшие условия достижения развивающего эффекта в обучении? 4.«Развитие в сотрудничестве» и соответствие репродуктивных, консервативных и творческих заданий. 5. Каковы основы общения учителя с учеником? 6. Развитие эстетического мышления и художественного творчества ребенка – основа педагогики искусства; 7. Как Вы понимаете разницу в отражении и отображении действительности? 8. Какие формы приобщения учащихся к изобразительному искусству Вам известны?
Тема 2.2. Искусство как духовная культура. Концептуальные основы художественного развития. Специфика преподавания искусства. Триединство целей и задач художественного развития школьников. Концепция, структура и содержание области конструктивных искусств (дизайна и	Лекция, 2 ч.	В данной теме раскрываются предпосылки создания и теоретическое обоснование программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» 1-9 классы. Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной, эмоционально-ценностной культуры мироотношения. Искусство – «конденсатор» высших ценностей человеческой цивилизации. Последовательность целей художественного образования: «от содержания пластического к содержанию

архитектуры) программе Б.Неменского «Изобразительное искусство» 1-9кл.		духовному». Знакомство обучающихся с концептуальными особенностями основных школьных программ по изобразительному искусству. Два пути познания и две сферы деятельности: рационально-логическая, научная и эмоционально-образная, художественная. Три вида художественной деятельности: изобразительная, конструктивная и декоративная. Место конструктивных искусств – дизайна и архитектуры в программе по ИЗО Б.Неменского и в жизни социума.
Тема 2.3. «Мир вокруг нас»	Лекция 2 ч.	Обучающимся раскрывается значение дизайна как искусства и технологий, формирующих облик современного мира. Рассматриваются формы и методы изучения дизайна в школе, а также даются основные положения композиционного и проектного творчества учащихся.
Тема 2.4. Творческий практикум «Основы композиции»	Практическое занятие 4 ч.	Индивидуальное и групповое освоение законов гармонии, контраста и ритма в формообразовании. Их воплощение обучающимися в композиционных и проектных работах.
Тема 2.5. «Графический дизайн – язык визуально- информационной среды»	Лекция 2 ч.	Рассматриваются разнообразные виды современного графического дизайна (реклама, плакат, книга, журнал и пр.) и их информационная и изобразительно-знаковая природа. Монтаж текста и изображения в графическом дизайне. Художественные, социо-культурные и психологические аспекты графического дизайна.
Тема 2.6. Творческий практикум «Искусство плаката, книги и рекламы»	Практическое занятие 4ч.	В индивидуальных и групповых работах обучающиеся овладевают принципами композиционного построения этих видов графического дизайна. Также осваиваются композиционные основы монтажного соединения текста и изображения. Обучающиеся реализуют приобретенные знания и навыки в эскизах и проектах, моделирующих задания по графическому дизайну для школьников.
Тема 2.7. «Дизайн вещи конструкция и облик»	Лекция 2 ч.	Анализируются основы конструирования и формообразования вещей. Сочетание функционального и художественного в дизайне объектов городской среды, транспорта, интерьера и т.д.
Тема 2.8. Творческий практикум	Практическое занятие	Обучающиеся на примере проектирования мебели, посуды и предметов обихода

«Вещь: польза и красота»	4 ч.	осваивают понимание облика, формы вещи, как отражения её функции. Выполнение эскиза вещного наполнения и композиции интерьера. В конкретных упражнениях и самостоятельных проектах моделируются виды дизайнерского творчества детей.
Тема 2.9. «Дизайн моды от подиума до повседневности»	Лекция 2 ч.	Понимание моды раскрывается для обучающихся на примере эволюции одежды. Костюм – сословный и социальный маркер. Типология одежды. Дизайнерское конструирование имиджа современного человека. Модное и красивое – единство или противоречие?
Тема 2.10. Творческий практикум «Одежда, причёска, визажистика»	Практическое занятие 4 ч.	В своих проектных работах обучающиеся реализуют знания и навыки художественного конструирования одежды, причёски и пр. Типовое и индивидуальное в одежде. Роль художественного вкуса в формировании облика современного человека.
Тема 2.11. «Возможности дизайна в процессе социально-гражданственного воспитания и формирования творчески-созидательной личности» (презентация и анализ зачетных работ)	Интерактивное занятие 2 ч.	В заключительной работе суммируются итоги творческих практикумов, которые являются основой для оценки приобретенных теоретико-практических знаний по всей проблематике курса. Исследуется объем и качество операционно-дидактического инструментария, активно используемого при повышении уровня компетентности обучающегося в вопросах художественно-игрового творчества детей. Зачетная работа выявляет понимание обучающимися основ синкретического развития творческих возможностей ребенка – как базиса для осуществления заданий данной программы и своих авторских упражнений по всему кругу исследуемых проблем.

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы»

Промежуточный контроль.

В процессе занятий обучающиеся выполняют практические работы по темам ведущей проблемы «Дизайн на уроках изобразительного искусства и технологии» (художественно-творческая мастерская).

Итоговая аттестация.

Оценка результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся осуществляется в форме итогового просмотра практических работ, сделанных в течение всего курса и зачетной

работы, выполненной по теме, выбранной обучающимися, с письменной аннотацией, раскрывающей принципы её реализации на практике.

Обучающийся считается аттестованным, если имеет положительные результаты по выполнению зачетной работы и положительные показатели в просмотре творческих работ.

Примерные темы зачетной работы:

1. Специфика и особенности применения художественно-педагогических технологий дизайна в урочной деятельности – как фактора социокультурного воспитания учащихся (По материалам учебника А.С.Питерских, Г.Е.Гурова «Дизайн и архитектура в жизни человека»)
2. Искусство композиции и формообразования – основа дизайнерского творчества. Единство художественного и функционального в облике и форме вещи. (На примере построения тематических занятий «Человек в мире вещей», «Вещь: красота и польза»)
3. Мода – как социальное явление и знак принадлежности к определенной социокультурной общности. Принципы создания современного молодежного костюма. (На примере построения тематических занятий «Человек в зеркале моды», «От рыцарских лат до комбинезона космонавта», «Ты и твой костюм»)
4. Композиционное и пространственное решение вещной среды интерьера. (На примере построения тематических занятий «Ты и твой дом», «Интерьер современного здания»)

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы»

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы

Нормативные издания

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями от 29 декабря 2014 г. №1644.
3. ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413.
4. Приказ Минобрнауки от 4 декабря 2015 г. №1426 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)».

Основная литература

1. Буйлова Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных общеобразовательных программ. // Молодой ученый. Научный журнал. №15(95) Август 2015г. (часть 6).
2. Питерских А.С.и Гуров Г.Е. «Дизайн и архитектура в жизни человека» М. «Просвещение» 2013г.175с.
3. Гуров Г.Е.и Питерских А.С. «Дизайн и архитектура в жизни человека» Поурочные разработки. М. «Просвещение» 2013г.146 с.
4. Гуров Г.Е.и Питерских А.С. «Изобразительное искусство. 7 класс. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь» М. «Просвещение» 2014г.56 с.

Дополнительная литература

1. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике. — М.: Изд. дом Ш. Амонашвили, 2001.
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 2001.89с.
3. Михайлов С., Кулеева Л. «Основы дизайна». М, «Союз дизайнеров».2002г.
4. Неменский Б. М.. «Познание искусством» М. Просвещение. 2012.272 с.

Интернет-ресурсы

1. <http://fgosvo.ru/support/37/4/1> - портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (дата обращения 10.11.2016)
2. <http://dogm.mos.ru/gosprogramma/> Государственная программа города Москвы "Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" на 2012-2018 годы" (дата обращения 10.11.2016)
3. https://www.youtube.com/channel/UCCTHs-Ke_Hb_OyK1R1_2fPkw - Официальный видеоканал ГАОУ ВО МИОО. Здесь размещаются видеолекции преподавателей МИОО, видеоинструкции к занятиям курсов повышения квалификации (дата обращения 10.11.2016)
4. <http://window.edu.ru/catalog/> - электронная профессиональная библиотека. (дата обращения 10.11.2016)
5. <http://rosdesign.com/design/design.htm> Статьи о дизайне - история, теория, практика дизайна (дата обращения 10.11.2016)
6. <http://store.artlebedev.ru/books/design/theory/> - Каталог книг по теории дизайна (дата обращения 03.09.2016)

4.2. Материально-технические условия реализации программы

- Мультимедийный проектор;
- Видео- и аудиовизуальные средства обучения по темам курса;
- Инструментарий для работы с бумагой, картоном, пенопластом.