

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« ____ » _____ 2022 г.

Художественное оформление в школе

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)»

Профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в
области декоративного искусства)»

очная форма обучения

Волгоград
2022

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма

« __ » _____ 202__ г., протокол № __

Заведующий кафедрой _____ « __ » _____ 202__ г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « __ » _____ 202__ г. , протокол № __

Председатель учёного совета _____ « __ » _____ 202__ г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

« __ » _____ 202__ г. , протокол № __

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Кириллова О.С. профессор, кан. пед. н., зав. кафедры ТиМОИЗОиДК.

Программа дисциплины «Художественное оформление в школе» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 125) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в области декоративного искусства)»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 06 марта 2023 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Содействие становлению базовой профессиональной компетентности бакалавра художественного образования путем формирования у студентов представления об искусстве в школе, а также выработки у студентов практических, профессиональных навыков квалифицированной работы в области художественного оформления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Художественное оформление в школе» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Художественное оформление в школе» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Психология воспитательных практик», «Технологии цифрового образования», «Технология и организация воспитательных практик (классное руководство)», «Цветоведение и колористика», «Основы музейной педагогики», прохождения практик «Производственная (педагогическая, классное руководство, тьюторство, воспитательная работа в ОО и ДО) практика», «Производственная (пленэрная) практика», «Учебная (музейная) практика», «Учебная (технологическая по педагогике) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика», «Учебная (технологическая, проектно-технологическая) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Графика», «Дополнительное образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства», «Компьютерная графика», «Педагогический рисунок и методика организации учебных постановок», «Печатная графика», «Современное искусство и креативная индустрия», «Художественная обработка ткани», «Художественные материалы и техники в декоре интерьера», «Эмальерное искусство», прохождения практики «Производственная (педагогическая практика по профилю "Дополнительное образование") практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- различные методы изображения фразы;
- основы построения шрифтовой композиции;
- различные методы изображения слова;

уметь

- работать над шрифтовой композицией, творчески осмысливать характер формообразующих принципов шрифта в зависимости от смыслового содержания фразы, утилитарной и художественной функции;
- работать со шрифтом с помощью ширококонечного пера, разрабатывать шрифтовую композицию;
- работать над шрифтовой композицией, творчески осмысливать характер формообразующих принципов шрифта в зависимости от смыслового содержания слова, утилитарной и художественной функции;

владеть

- умением применять различные методы изображения фразы;
- навыками в написании шрифта с помощью ширококонечного пера;
- умением применять различные методы изображения буквы и слова.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5 / 6 / 7
Аудиторные занятия (всего)	84	14 / 42 / 28
В том числе:		
Лекции (Л)	26	4 / 12 / 10
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	58	10 / 30 / 18
Самостоятельная работа	132	22 / 66 / 44
Контроль	72	36 / – / 36
Вид промежуточной аттестации		ЭК / – / ЭК
Общая трудоёмкость	часы 288	72 / 108 / 108
	зачётные единицы 8	2 / 3 / 3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Разработка образа фразы	Освоение методов работы с инструментами и материалами в шрифтовой графике
2	Художественно-образная выразительность шрифта в художественном оформлении	Изучить понятия шрифтовой графемы, элементы буквы, а также основные группы шрифта, принципы их начертания. Инструменты и материалы. Методы работы с ними. Практически изучить классификацию шрифта. Освоить характер начертания буквы в зависимости от инструмента и материала. Сформировать устойчивые навыки в написании шрифта с помощью ширококонечного пера.
3	Разработка образа буквы, слова	Разработка художественного образа в шрифтовой композиции. Разработка образа слова. Творческое осмысление характера формообразующих принципов шрифта в зависимости от смыслового значения слова, утилитарной и художественной функции

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Разработка образа фразы	8	–	20	44	72
2	Художественно- образная выразительность шрифта в художественном оформлении	9	–	19	44	72
3	Разработка образа буквы, слова	9	–	19	44	72

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Желондиевская Л. В.; Чуканова Е. С. Эмоции графики. Изобразительные и выразительные возможности графических техник. Квадрига, 2009, 96 с..
2. Менегетти Антонио. Черное и белое. Графика. ННБФ. Онтопсихология, 2008, 152 с..
3. Теплинская О. А., Тукаева И. А. Аппликация и коллаж. Академия, 2010, 208 с..
4. Таранов Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифта: монография. – Волгоград: Перемена, 2010. –168 с..
5. Кириллова О. С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект: Учебное пособие. — Волгоград: Перемена, 2006. — 176 с. Гриф УМО по специальностям педагогического образования.

6.2. Дополнительная литература

1. Лотман Ю. М. Об особенностях художественного слова. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970..
2. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. – М.: Искусство, 1962. – 314 с..
3. Павлова А. А., Корзинова Е. И. Графика в средней школе: методическое пособие для учителей графики. АСТ, Астрель, 2001, 96 с.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.
3. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Пакет офисных приложений (просмотр слайд-шоу).
2. Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, пакет MS Office, в т.ч. программа Power Point).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Художественное оформление в школе» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Горизонтальная (или с небольшим наклоном) поверхность, с этой точки зрения обычный стол гораздо удобнее, чем мольберт.
2. Альбомы по книжным шрифтам, книги с иллюстрациями и оформлением выдающихся художников-графиков, шрифтовые работы студентов прошлых лет.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Художественное оформление в школе» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, .

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Художественное оформление в школе» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.