

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

« 06 » марта 2023 г.

Методика преподавания дизайна

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Дизайн костюма»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 16 » февраля 2023 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

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:

Садкова Л.М., старший преподаватель кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюм.

Программа дисциплины «Методика преподавания дизайна» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (утверждён) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (профиль «Дизайн костюма»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 мая 2022 г., протокол №).

1. Цель освоения дисциплины

Обучение проектированию и организации целостного художественно-педагогического процесса в области организации занятий дизайном в профильной школе и в системе дополнительного образования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методика преподавания дизайна» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Методика преподавания дизайна» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе прохождения практики «Педагогическая практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен преподавать по дополнительным общеобразовательным дисциплинам (ПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– преподавать по дополнительным общеобразовательным дисциплинам особенности работы учреждения дополнительного образования. способы осуществления социального взаимодействия;

– содержание и технологии организации художественно-учебной деятельности обучающихся в профильной школе и в системе дополнительного образования. Принципы обучения. Дидактические требования к современному занятию дизайном в профильной школе и в системе дополнительного образования. Современные формы обучения дизайну в профильной школе и в системе дополнительного образования;

– особенности развития способностей к дизайну у школьников. Методы исследований развития творческих способностей обучающихся. Методы формирования художественно-творческой активности школьников на занятиях дизайном;

уметь

– реализовывать свою роль в команде, осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;

– проводить занятий дизайном в профильной школе и в системе дополнительного образования в разных возрастных группах;

– формировать эмоционально-образное восприятие младших школьников. Оформлять портфолио педагога-дизайнера;

владеть

– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;

– технологиями проектирования индивидуальных образовательных маршрутов,

программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом особенностей личности учащихся;

– навыками организации предметной среды и методами применения ресурсов информационно-образовательной среды в реализации образовательного процесса.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		7
Аудиторные занятия (всего)	56	56
В том числе:		
Лекции (Л)	28	28
Практические занятия (ПЗ)	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	28	28
Самостоятельная работа	88	88
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	144
	зачётные единицы	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	1. Дизайн в системе художественного воспитания школьников	Концепция художественного образования в Российской Федерации. Место и роль искусства дизайна в современном понимании содержания образования. Принципы и содержание организации художественного образования. Художественно-образные решения в детских рисунках. Линия, цвет, пространство в рисунках детей. Характерные особенности детского рисунка, возрастные этапы его развития. Генезис основных и индивидуальных способностей к дизайнерской деятельности. Детский дизайн в зарубежных исследованиях. Федеральный государственный образовательный стандарт по изобразительному Искусству. Методическая и предметная компетентность преподавателя дизайна. Цели и средства педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности в процессе обучения художественным дисциплинам. Основные педагогические умения и способности преподавателя дизайна. Личность педагога-дизайнера и возможные средства саморазвития и самовыражения. Особенности педагогического общения в системе «преподаватель-ученик» на занятиях дизайном. Методы психологического воздействия. Сотрудничество и сотворчество на занятиях дизайном. Ключевые компетентности профессиональной деятельности бакалавра. Трудовые действия согласно профстандарту

		<p>«Педагог». Новые требования к оценке профессиональной деятельности преподавателя дизайна: предметная, методическая компетенции. Преподаватель дизайна как организатор и руководитель учебного процесса. Дизайн в дополнительном образовании. Планы и программы педагогической деятельности по дизайну. Моделирование и проектирование учебного процесса. Технологическая карта занятия. Наглядность как средство активизации дизайнерской деятельности школьников. Педагогический рисунок и его значение. Лаконичность изображения, простота и ясность – основные качества педагогического рисунка.</p>
2	2 Педагогические условия обучения дизайну	<p>Содержание и технологии организации художественно-учебной деятельности обучающихся в профильной школе и в системе дополнительного образования. Принципы обучения. Дидактические требования к современному занятию дизайном в профильной школе и в системе дополнительного образования. Современные формы обучения дизайну в профильной школе и в системе дополнительного образования. Особенности проведения занятий дизайном в профильной школе и в системе дополнительного образования в разных возрастных группах. Дидактические и методические основы преподавания дизайна в профильной школе. Дидактические и методические основы преподавания дизайна в системе дополнительного образования. Виды деятельности на занятиях дизайном в профильной школе и в системе дополнительного образования. Основные виды коллективной деятельности на занятиях дизайном в профильной школе и в системе дополнительного образования. Педагогические условия обучения дизайну. Анализ качества эффективности учебного занятия. Система оценивания деятельности и художественно-творческих достижений учащихся на занятиях дизайном в профильной школе и в системе дополнительного образования. Оценка достижений художественного развития обучающихся. Влияние педагогической оценки на психологический климат группы. Создание электронных образовательных ресурсов для диагностики качества обучения и осуществления обратной связи с обучающимися. Способы объективного контроля и оценки образовательных результатов обучающихся. Психолого – педагогические основы осуществления индивидуального подхода в обучении. Технологии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом особенностей личности учащихся. Развитие мотивации</p>

		к занятиям дизайном в профильной школе и в системе дополнительного образования.
3	3. Организация творческой деятельности школьников	Особенности развития способностей к дизайну у школьников. Одаренные дети: особенности психического развития. Методы исследований развития творческих способностей обучающихся. Методы формирования художественно-творческой активности школьников на занятиях дизайном. Формирование эмоционально-образного восприятия младших школьников. Закономерности восприятия произведений искусства и специфики художественного образа. Искусствотерапия в художественном образовании. Основы научно-исследовательской работы в области дизайна. Портфолио педагога-дизайнера: содержание, условия применения, эффективный опыт. Анализ учебно-методического комплекса по учебной дисциплине. Разработка программ, наглядных средств обучения и других методических продуктов. Предметная среда и методы применения ресурсов информационно-образовательной среды в реализации образовательного процесса. Цифровой инструментарий современного педагога.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	1. Дизайн в системе художественного воспитания школьников	10	–	10	30	50
2	2 Педагогические условия обучения дизайну	9	–	9	29	47
3	3. Организация творческой деятельности школьников	9	–	9	29	47

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. 6-е изд/ Я. Чихольд. - М.: Студия Артемия Лебедева, 2021 – 248..

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН :программы, среда, технологии. Периодический сборник научных и методических материалов. Периодический сборник научных и методических материалов. Том 1. –М.: ООО «А-Приор», 2020. – 185 с. ISBN 9-785-384-00280-2.

3. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52069>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Проектирование в графическом дизайне [Электронный ресурс]: сборник описаний

практических работ по специальности 070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический дизайн)»/ — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011.— 56 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22066>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс]/ Курушин В.Д. — Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2008.— 272 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/7809>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Райли Н. "Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма" / Н. Райли - М.: МАГМА, 2004 – 544..

2. Дизайн. Материалы. Технологии [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь/ — Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2011.— 320 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34664>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Болотовский Ю.И. OrCAD. Моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Болотовский Ю.И., Таназлы Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 200 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8665>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Методика проектирования костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Сапугольцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 162 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61375>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Головки С.Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама»/ Головки С.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/40453>.— ЭБС «IPRbooks».

6. Веселова Ю.В. Графический дизайн рекламы. Плакат [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Веселова Ю.В., Семёнов О.Г.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 104 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44764>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Педагогика народного художественного творчества [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по специальности 071301 «Народное художественное творчество»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013.— 48 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29693>.— ЭБС «IPRbooks».

8. Измайлова М.А. Психология рекламной деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Измайлова М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 444 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10957>.— ЭБС «IPRbooks».

9. Рэнд П. "Искусство дизайнера" / П. Рэнд- М.: Студия Артемия Лебедева, 2017 – 288..

10. Глазычев В. Дизайн как он есть [Электронный ресурс]: монография/ Глазычев В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Европа, 2006.— 320 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11619>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.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. Не предусмотрено.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методика преподавания дизайна» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Методика преподавания дизайна» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой.

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 «Методика преподавания дизайна» 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.