

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Институт непрерывного педагогического образования
Кафедра изобразительных искусств и методики преподавания

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИНПО

Ширин А.Г.

29 июня 2013г.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Дисциплина по направлению 050100.62 - Педагогическое образование
профиль «Изобразительное искусство»

Рабочая программа

СОГЛАСОВАНО

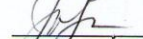
Начальник УО ИНПО

 В.В.Жегурова

28 июня 2013 г.

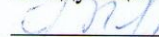
Разработал

Ст. преп. каф. ИЗИ и МП

 А.М. Терентьева

20 июня 2013 г.

Принято на заседании кафедры
Заведующий кафедрой

 Поровская Г.А.

27 июня 2013 г.

протокол № 6.

1 Цели освоения дисциплины

Целью преподавания дисциплины “Художественное оформление в образовательном учреждении” является углубление и расширение знаний о декоративно-оформительском и агитационно-массовом искусстве, современных тенденциях его развития, способах, приемах и методах решения типовых задач по организации и практическому руководству художественно-оформительской деятельностью в школе.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

- формирование знаний о художественно-оформительской деятельности как одного из направлений современного оформительского искусства;
- формирование умений художественного проектирования экспозиций в школьных интерьерах, дизайна помещений;
- формирование навыков работы с художественно-оформительскими материалами и инструментами;
- приобретение студентами интеллектуальных и практических умений решать задачи по организации и практического руководства художественно-оформительскими работами в школе.

2 Место дисциплины в структуре ООП направления подготовки

Дисциплина «Художественное оформление в образовательном учреждении» относится к дисциплине вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Художественное оформление в образовательном учреждении» студенты используют знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Основы декоративно-прикладного искусства».

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Методика обучения изобразительному искусству», «Монументально-декоративная композиция», «Художественно-оформительская практика», «Педагогическая практика» студентов, обучающихся по профилю «Изобразительное искусство».

3 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные и специальные компетенции:

1) владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей достижения **(ОК-1)**:

- умеет работать с информацией (отбирать, анализировать, обобщать, синтезировать);
- умеет определить цели деятельности по выполнению практической работы, выбирать пути их достижения;
- демонстрирует культуру мышления на практических занятиях;

2) владеет теоретическими основами оформительского искусства **(СК-1)**:

- знает теоретические основы оформительского искусства;
- умеет выделять средства художественной выразительности в оформительском искусстве;
- владеет способами применения знаний об основах оформительского искусства в собственной творческой и педагогической деятельности;

3) Владеет способами применения знаний об основах оформительского искусства в собственной творческой и педагогической деятельности **(СК-4)**:

- знает принципы работы над композицией в оформительском искусстве;
- умеет пользоваться средствами художественной выразительности в работе над композицией в оформительском искусстве;
- способен к реализации своего замысла в работе над композицией графическими

средствами.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Трудоемкость дисциплины и формы аттестации

Таблица 1

Учебная работа (УР)	Всего	Распределение по семестрам
		5
Полная трудоемкость дисциплины в зачетных единицах (ЗЕ)	2	2
Распределение трудоемкости по видам УР в академических часах (АЧ):	72	72
- лекции	12	12
- практ. занятия	24	24
- аудиторная СРС в т.ч.	12	12
- внеаудиторная СРС	36	36
Аттестация		зачет

4.2 Содержание дисциплины

Таблица 2

Разделы (тема)	Семестр	№ недели	Трудоёмкость по видам УР, АЧ				Баллы рейтинга		Рекомендуемые источники
			Лекции	ПЗ	Ауд. СРС, в т.ч.	Вне ауд. СРС	Пороговый	Максимальный	
	5								
1 Введение. Роль, место и значение художественно-оформительской работы в школе.		1	1	1	1	2			
2 Шрифт.		2	1	1	1	2			
3 Принципы построения шрифта.		3	1	1	1	2			
4 Цвет в художественно-оформительском искусстве.		4	1	1	1	2			
5 Шрифтовой плакат.		5	1	1	1	2			
6 Виды художественно-оформительских работ в школе, их специфика.		6	1	1	1	2			
7 Малые формы фронтальных композиций.		7	1	1	1	2			
8 Современная визуальная культура.		8	1	1	1	2			

9 Монументальные формы фронтальных композиций.		9	1	1	1	2			
Рубежный контроль		1-9	9	9	9	18	25	50	
10 Дизайн интерьера и экстерьера.		10-12	1	5	1	6			
11 Художественное оформление тематических выставок, школьной сцены, праздников, вечеров, школьных помещений.		13-15	1	5	1	6			
12 Проектирование игровых и спортивных детских площадок.		16-18	1	5	1	6			
Рубежный контроль			3	15	12	18	25	50	
Итоги семестра			12	24	12	36	50	100	

4.2.1 Содержание теоретических занятий

5 семестр

1 Введение. Основы художественного проектирования: функция, форма, эргономика. Роль, место и значение художественно-оформительской работы в школе. Учитель ИЗО и черчения в организации художественно-оформительских работ.

2 Шрифт. История возникновения и развития шрифта. Шрифт в художественно-оформительском искусстве. Основы шрифтовой композиции.

3 Принципы построения шрифта. Образность шрифта, стилевое единство шрифта и его элементов. Ансамблевая связь содержания текста и гарнитуры шрифта. Цветовая и стилистическая выразительность шрифтовой композиции.

4.Цвет в художественно-оформительском искусстве. Психологические свойства. Особенности цветовой среды школы. Роль цвета в художественно-эстетической организации интерьера.

5 Шрифтовой плакат. Образно - художественные средства воздействия плаката. Требования, предъявляемые к шрифтовому, иллюстративно - шрифтового плаката. Выполнение иллюстративно - шрифтового плаката, отражающего искусство, науку, спорт, праздники.

6 Виды художественно-оформительских работ в школе, их специфика. Комплексная организация художественно-оформительских работ. Основные требования к работам данного вида. Художественно-оформительские материалы и инструменты.

7 Малые формы фронтальных композиций: пригласительный билет, стенгазета, плакат, эмблема и т. д..

8 Современная визуальная культура. Историография звуковой системы. Знаки визуальной коммуникации, символы, пиктограммы. Шрифт в знаке визуальной коммуникации. Цветовые сочетания. Социально-политическое значение цвета в визуальных коммуникациях. Цвет как средство информации в знаковой системе.

9 Монументальные формы фронтальных композиций: монументальная живопись, мозаика, витраж.

10 Дизайн интерьера и экстерьера. Фронтальные, объемные и глубинно-пространственные композиции.

11 Художественное оформление тематических выставок, школьной сцены, праздников, вечеров, школьных помещений.

12 Проектирование игровых и спортивных детских площадок.

4.2.2Содержание практических занятий

ПР-1 Создание рисованного шрифта. Проектирование слова-образа.

ПР-2 Рукописные шрифты. Работа ширококонечным пером. Орнаментальные упражнения для работы в технике ширококонечного пера

ПР-3 Самостоятельная работа. Создание авторской шрифтовой композиции на основании любого рукописного шрифта ширококонечным пером с элементом декора (буквица, орнамент, цвет).

ПР-4 Каллиграфическое письмо. Скоропись, современная интерпретация скорописи.

ПР-5 Работа кистью. Написание шрифтовой композиции, слова, букв круглой акварельной кистью, плоской кистью в технике ширококонечного пера.

Выполнение шрифтового плаката, афиши для школы, университета, отражающего искусство, науку, спорт, праздники

ПР-6 Разработка фирменного стиля (логотип).

ПР-7 Самостоятельная работа. Творческий подход к созданию шрифтовой открытки, поздравительному адресу, грамоте.

ПР-8 Эскизная разработка эмблемы для школы, университета. Знак, символ, эмблема учебной дисциплины.

ПР-9 Практическое исполнение иллюстративно-информационного плаката, лозунга, призыва, транспаранта, объявления к празднику, событию.

ПР-10 Разработка эскизного проекта по оформлению холла школы, рекреации, сцены актового зала к праздничному мероприятию.

ПР-11 Эскизное решение проекта информационного стенда для школы, университета, дворца культуры с введением в него знака, символики, эмблемы и шрифтовой композиции.

ПР-12 Выполнение эскизного проекта интерьера (холл, рекреация, учебный кабинет, мастерская, лестничные марши), используя различные декоративные приёмы оформления (роспись, батик, объёмно-конструктивные элементы)

4.2.3 Содержание внеаудиторных занятий для СРС (индивидуальные творческие задания (ИТЗ))

ИТЗ-1 Оформление работы

ИТЗ-2 Орнаментальные упражнения для работы в технике ширококонечного пера.
Оформление работы

ИТЗ-3 Оформление авторской шрифтовой композиции.

ИТЗ-4 Оформление работы

ИТЗ-5 Оформление шрифтовой композиции

ИТЗ-6 Подборка материала и выполнение фирменного стиля (логотип).

ИТЗ-7 Создание шрифтовой открытки

ИТЗ-8 Цветовое решение эмблемы для школы, университета. Оформление работы

ИТЗ-9 Цветовое решение иллюстративно-информационного плаката

ИТЗ-10 Цветовое решение проекта по оформлению холла школы, рекреации, сцены актового зала к праздничному мероприятию.

ИТЗ-11 Цветовое решение и оформление работы

ИТЗ-12 Подборка материала, цветовое решение и оформление работы.

4.5 Формирование компетенций студентов

Таблица 3

№ модуля дисциплины	Трудоемкость модуля, АЧ	Компетенции
Модуль 1	72	СК-1, СК-4, ОК-1

5 Образовательные технологии

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации следующих образовательных технологий:

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют технологии методологического уровня: контекстное обучение, элементы технологии развития критического мышления.

Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактических процедур:

- лекционные (вводная беседа, лекция-презентация,);
- практические (обсуждение работ мастеров, использование видеоматериалов, мастер-классы);
- исследовательские (анализ и экспертное оценивание работы);
- активизации творческой деятельности (выполнение творческих работ и участие в выставках);
- самоуправления (самостоятельная работа студентов) работа с источниками по темам дисциплины, подготовка презентаций по темам домашних работ.

Используются информационные технологии при организации коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств при проведении практических занятий.

6 Оценка качества освоения дисциплины студентами

Для оценки качества усвоения курса используются следующие формы контроля:

- **текущий:** контроль выполнения практических аудиторных и домашних заданий, работы с источниками; систематичности выполнения практических работ;
- **рубежный:** использование учета суммарных результатов по итогам текущего контроля за соответствующий период, систематичность работы и посещаемость занятий. Рубежный контроль осуществляется в два этапа;
- **семестровый:** осуществляется посредством зачета и суммарных баллов за весь период изучения дисциплины.

Зачет 5 семестра состоит из 2 частей:

-Теоретическая часть (вопросы приведены в Приложение А).

-Анализ практических и домашних работ.

Технологическая карта дисциплины с оценкой различных видов учебной деятельности по этапам контроля приведена в приложении Б (рекомендуемые).

Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины:

5семестр:

- пороговый (оценка «удовлетворительно») –50-69 баллов.
- стандартный (оценка «хорошо») - 70-89 баллов.
- эталонный (оценка «отлично») - 90-100 баллов.

Таблица 4

Критерий	В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует
пороговый	знание и понимание теоретического содержания курса с незначительными пробелами; несформированность некоторых практических умений при применении знаний в оформительском

	искусстве, низкое качество выполнения учебных практических заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к минимальному); низкий уровень мотивации учения;
стандартный	полное знание и понимание теоретического содержания курса, без пробелов; недостаточную сформированность некоторых практических умений при применении знаний в оформительском искусстве; достаточное качество выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных практических заданий средний уровень мотивации учения;
эталонный	полное знание и понимание теоретического содержания курса, без пробелов; сформированность необходимых практических умений при применении знаний в оформительском искусстве, высокое качество выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных практических заданий (оценены числом баллов, близким к максимальному); высокий уровень мотивации учения.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература:

1. Демчев П.Г., Черемных Г.В. Художественное оформление в школе. М., Владос, 2004.
2. Дагдидян К.Т., Декоративная композиция: учебн. пособие для студентов вузов, Изд. 2-е, - перераб. и доп. - Ростов И /Д: Феникс, 2010, - 312(1), ил. (32), - (Высшее обр.)

7.2 Дополнительная литература

1. Кликушин Г.Ф. Декоративные шрифты. Для художественно-оформительских работ. Стереотипное издание. Изд-во Архитектура-С, 2007
2. В. Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич. Эргономика в дизайне среды. Издательство: Архитектура-С, 2009 г. 328 стр.
- 3 А. Н. Лаврентьев. История дизайна. Серия: Disciplinae Издательство: Гардарики, 2008 г. 320 стр.
- 4 В. Т. Шимко. Основы дизайна и средовое проектирование. Учебное пособие. Издательство: Архитектура-С, 2005 г. 160 стр.
5. Глазычев, В. Л. Дизайн как он есть / Изд. 2-е, доп.; Предисл. Ю. Лазарова. М.: Европа, 2006. - 320 с.
- 6 Л. П. Ермолаева. Основы дизайнерского искусства Издательство: Архитектура-С, 2009 г. 152 стр.
7. Куманин В. И., Лобацкая Р. М., Черных М. М./ Дизайн. История, современность, перспективы/ Издательство: Аванта+. 2011 г
- 8 И. А. Розенсон Основы теории дизайна. Учебник для вузов. Серия: Учебник для вузов. Издательство: Питер, 2006 г. 224 стр.
9. Ю. С. Старикова. Основы дизайна. Конспект лекций. Серия: Конспект лекций. В помощь студенту. Издательство: А-Приор, 2011 г. 112 стр.
10. О.Ю. Соколова .Секреты композиции: уч. пос. для нач. художн.: - М.: Астрель, 2003

11. *Устин. В.Б.* Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: Учебное пособие.- М.: АСТ: Астрель, 2007.- 239 с.
12. *Логвиненко Г.М.* Декоративная композиция: учебн. пособие для студентов вузов, -М.: Гуманитар.изд.центр Владос, 2006 -144 с.
13. *Е. И. Рузова, С. В. Курасов* Основы композиции в дизайне среды. Издательство: МГХПУ им. С.Г.Строганова, 2010г. 220 стр.
14. *В. Т. Шимко.* Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой подход) Издательство: Архитектура-С, 2009 г. 408 стр.
15. *В. Б. Устин.* Художественное проектирование интерьеров Издательства: АСТ, Астрель, Полиграфиздат, 2010 г. 288 стр.
16. *Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова.* Макетирование из бумаги и картона. Издательство: КДУ, 2010 г. 80 стр.
17. *Р. Ю. Овчинникова.* Дизайн в рекламе. Серия: Азбука рекламы Издательство: Юнити-Дана, 2009 г. 240 стр.
18. *Илья Богдеско.* Каллиграфия. Издательство: Агат, 2005 г. 176 стр.
19. *Фиталева С.В., Барабошина Д.А.,* Основы технологии художественно-оформительских работ, М., «Академия», 2010.

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используются аудитории, оборудованные телевизором, мультимедиапроектором, соответствующим содержанию программ фондом наглядных пособий, аудио-, видеоматериалов.

Приложение А

Вопросы к зачету

- 1 Основные этапы написания плаката, объявления, лозунга, информационной таблицы, расписания.
- 2 Художественно-оформительские средства в графической продукции.
- 3 Основные виды композиции в художественных работах, типичных для оформительского искусства (назовите на примере плаката и объявления)
- 4 Ведущие художественные приемы, позволяющие через образы оформительского искусства наилучшим образом довести до зрителя глубину информации, ее содержания
- 5 Роль изобразительного значения использования цвета в художественно-оформительских работах .
- 6 Основные этапы, материалы и техники выполнения памятного приза.
- 7 Основные этапы создания знаков визуальной коммуникации.
- 8 Основные идеи достижения художественно-конструктивного единства в знаке или знаках визуальных коммуникаций.
- 9 Метод художественно-графического анализа рукописных шрифтов.
- 10 Эмоциональное воздействие на зрителя шрифта и шрифтовой композиции.
- 11 Основные этапы выполнения проекта информационного стенда.
- 12 Виды композиции информационного стенда для художественного оформления школы, оздоровительного лагеря, отдельного интерьера.
- 13 Средства гармонизации формы при разработке проекта информационного стенда.
- 14 Цифровые масштабы, применяемые при разработке проекта информационного стенда. Необходимость изображения главного вида, бокового фасада, плана, разреза, ситуативного плана, приведение в проекте пояснительной записки.
- 15 Этапы, предшествующие выполнению проекта художественного оформления тематической выставки.
- 16 Состав проекта оформления любой тематической выставки.
- 17 Оформление тематических выставок в школе.
- 18 Школьные стенные газеты. Вовлечение учащихся в выпуск классных газет.
- 19 Элементы художественного оформления стенной газеты.
- 20 Воспитательное воздействие рисунков, шаржей, карикатур в стенной газете.
- 21 Декоративный строй трактовки образа в стенной газете.
- 22 Декоративные качества орнамента, используемого в оформительских работах.
- 23 Роль макета в создании проекта. Материалы и техники, используемые при макетировании.
- 26 Цветовой выбор решения макета.
- 27 Элементы художественного оформления школьного праздника, выполняемые предварительно в эскизе.
- 28 Художественное оформление школьных праздников.
- 29 Роль учителя изобразительного искусства в реализации сценария школьного праздника. Создание освещения, иллюминации, приуроченных к школьным праздникам.
- 30 Цель и последовательность разработки проекта детской игровой площадки.
- 31 Педагогические идеи и требования, положенные в основу замысла последовательной разработки эскиза, проекта, макета и самой детской игровой площадки.

Технологическая карта дисциплины «Художественное оформление в образовательном учреждении»

Направление (специальность) 050100.62 Педагогическое образование

Профиль «Изобразительное искусство»

Трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ = 50 б. х 2 = 100 баллов.

5 семестр

Семестр Недели	Виды учебной работы и трудоемкость	Аудиторный контроль теоретических знаний (в баллах)	Работа на практических занятиях (в баллах)	Домашние практические задания. (в баллах)	Курсовая работа	Оценка по итогам работы студента в семестре (в баллах)	Творческий рейтинг	Зачет (в ч = баллов)
5 сем.		0 – 10	0 – 25	0 – 25	-	0 – 20	0 – 20	
1-8	<i>1 этап</i>	Тест (10 б.)	ПР-1 (1 б.) ПР-2 (1 б.) ПР-3 (1 б.) ПР-4 (1 б.) ПР-5 (1 б.) ПР-6 (1 б.) ПР-7 (2 б.) ПР-8 (2 б.) ПР-9 (2 б.)	ИТЗ-1 (1 б.) ИТЗ-2 (1 б.) ИТЗ-3 (1 б.) ИТЗ-4 (2 б.) ИТЗ-5 (2 б.) ИТЗ-6 (2 б.) ИТЗ-7 (2 б.) ИТЗ-8 (2 б.) ИТЗ-9 (2 б.)				
<i>1 этап. Рубежная аттестация (не менее 25 баллов из 50 баллов)</i>								
9		0-10	0 – 12	0 – 15	-	0 – 5	0-8	-
10-18	<i>2 этап</i>	-	ПР-10 (4б.) ПР-11 (4 б.) ПР-12 (5 б.)	ИТЗ-10 (3 б.) ИТЗ-11 (3 б.) ИТЗ-12 (4 б.)				
<i>2 этап. Рубежная аттестация (не менее 25 баллов из 50 баллов)</i>								
18		-	0 – 13	0 – 10	-	0 – 15	0 – 12	
<i>Семестровая аттестация (не менее 50 баллов из 100 баллов)</i>								
18	сессия	0 – 10	0 – 25	0 – 25	-	0 – 20	0 – 20	

Разработал старший преподаватель

Терентьева Алла Михайловна

2 июня 2013 года

Карта учебно-методического обеспечения

Дисциплина **«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»**

Формы обучения – дневная

Всего часов – 72, из них лекций – 12, практических занятий – 24, СРС – 36, зачет

Для направления – 050100.62 «Педагогическое образование. Профиль «Изобразительное искусство».

Обеспечивающая кафедра – «Изобразительных искусств и методики преподавания», семестр – 5

Таблица 1. Обеспечение дисциплины учебными изданиями

Библиографическое описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол.стр.)	Вид занятия, в котором используется	Кол.экз. в библиот. НовГУ (на каф.)	Примечание
1 Демчев П.Г., Черемных Г.В. Художественное оформление в школе. М., Владос, 2004.	Лк/пр/срс	6	Гриф.
2 Дагддиян К.Т. Декоративная композиция /Ростов Н/Д: Феникс, 2008.- 312с.	Лк/пр/срс	4	Гриф.

Таблица 2 - Обеспечение дисциплины учебно-методическими изданиями

Библиографическое описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Вид занятия в котором используется	Кол. экз. в библиот. НовГУ (на каф.)	Примеч.
1 Рабочая программа «Художественное оформление в образовательных учреждениях» (Терентьева А.М., НовГУ, 2013)	лк/пр/срс		Электр. http://www.novsu.ru/dept/1336
2 Конспекты лекций (Терентьева А.М. НовГУ, 2013)	лк		Электр. http://www.novsu.ru/dept/1336
3 Методические указания к практической работе (Пепеляева В.Л., НовГУ, 2013)	пр		Электр. http://www.novsu.ru/dept/1336
4 Методические указания к самостоятельной работе (Пепеляева В.Г., НовГУ, 2013)	лк/пр		Электр. http://www.novsu.ru/dept/1336
5.Оценочно-диагностические материалы для студентов. (Пепеляева В.Л., НовГУ, 2013)	лк		Электр. http://www.novsu.ru/dept/1336
3 Практикум по художественному оформлению в школе: учебное пособие /авт-сост. Терентьева А.М.; НовГУ им.Ярослава Мудрого.-Великий Новгород, 2010.- 27 с.	лк/пр	10	Библиотека НовГУ, ИНПО
6 Мищенко А.С. и др. Основы декоративно-прикладного искусства с практикумом: шрифты. - НовГУ. 36 с.- 2006.	лк/пр	10	Библиотека НовГУ, ИНПО

Действительно для учебного года 2013-2014

Зав. кафедрой _____Поровская Г.А.

27.06. 2013 г.

Согласовано

НБ НовГУ