

Аннотация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

"Педагогика в художественном творчестве"

(группа "Преподаватели отделений изобразительного искусства
образовательных организаций")

Цели реализации программы

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Педагогика в художественном творчестве" (группа "Преподаватели отделений изобразительного искусства образовательных организаций") является повышение квалификации преподавателей образовательных организаций, формирование системного видения образовательного процесса и актуализации потребности в совершенствовании и обновлении педагогической практики, системы знаний по развитию изобразительного искусства.

Задачи:

- формирование новых знаний умений и навыков, необходимых для успешной и эффективной образовательной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
- создание условий для обогащения педагогической практики слушателей на основе использования современных программ и технологий организации образовательного процесса;
- способствование формированию у слушателей общепедагогических знаний и практических умений осуществления образовательной деятельности на отделениях изобразительного искусства ДХИ, ДШИ;
- создание условий для реализации профессионального и творческого потенциала каждого преподавателя предметов изобразительного цикла;
- способствование формированию мотивации педагогов к освоению инноваций в художественном творчестве, в том числе регионального компонента;
- сбор материала для работы над композицией, декоративным натюрмортом, особенностей работы над пейзажем, способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной и воздушной перспективы, равновесия, плановости.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Педагогика в художественном творчестве" направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций преподавателей отделений изобразительного искусства государственных и муниципальных образовательных организаций:

- умение вовлекать учащихся в художественную деятельность, развивать их воображение, художественно-образное мышление и творческий

потенциал, формировать общекультурную компетентность, создавать условия для эстетического развития личности;

- умение построить и привести в движение логически завершённую систему педагогической деятельности, комплексное планирование образовательных задач, обоснованный отбор содержания образовательного процесса, оптимальный выбор форм, методов и средств его организации;
- умение выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и факторами образования, оценивать результаты педагогической деятельности: самоанализ и анализ образовательного процесса, определять новый комплекс педагогических задач;
- умение систематизировать работу по раскрытию творческого потенциала;
- умение использовать учебно-методическую литературу, критически оценивать, формировать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания;
- умение активизировать творческую деятельность в изображении качеств природы - пластики форм, силуэтов, линий, ритмов, гармонии цветовых сочетаний, световоздушной перспективы и естественной освещённости;
- умение выполнять графические и живописные работы в жанре натюрморта;
- умение использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока;
- умение использовать индивидуальные методы и приёмы работы с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;
- умение планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся;
- умение владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией;
- умение понимать ценность и уникальность отечественной системы академического художественного образования в учреждениях дополнительного образования;
- умение понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- самостоятельное развитие профессиональных компетенций;
- умение организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- использование умения и знания базовых и профильных дисциплин профессионального образования в профессиональной деятельности;
- умение демонстрировать свободное владение анализом выразительных средств изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика и др.), проявлять креативность композиционного мышления;

- умение творчески использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умение проводить целевой сбор и анализ подготовительного материала, выбор художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
- умение последовательно проводить работы над композицией;
- умение владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов обучающихся в области изобразительного искусства и культуры;
- способность к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства;
- умение в доступной и доходчивой форме доносить до обучающихся пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить их ошибки;
- умение обучить учащихся практическому владению техниками, технологиями и материалами академических дисциплин изобразительного цикла;
- умение развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения;
- умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- умение использовать знания основных направлений и перспектив развития образования и педагогической науки для формирования собственной индивидуальной траектории повышения квалификации;
- умение демонстрировать понимание целей, задач педагогического процесса и основных принципов педагогики художественного творчества;
- умение планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся;
- умение формулировать и применять на практике собственные творческие и педагогические принципы и методы обучения;
- умение работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством;
- умение самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
- умение планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс, разрабатывать и внедрять инновационные (в том числе авторские) технологии обучения и воспитания для формирования у обучающихся профессиональных умений, навыков, компетенций и современных художественно-эстетических взглядов;
- умение формировать систему контроля качества образования обучающихся, опираясь на подходы и методики (в том числе авторские), в соответствии с современными требованиями развития изобразительного

искусства и педагогики;

- умение соблюдать права и академические свободы обучающихся, содействовать поддержанию учебной дисциплины, уважать человеческое достоинство обучающихся, защищать честь и репутацию учебного заведения;
- умение соблюдать требования безопасности жизнедеятельности в образовательном процессе;
- умение повышать уровень профессиональной квалификации в соответствии с требованиями законодательства.

В результате освоения программы слушатель должен:

знать

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, Краснодарского края;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
- содержание учебных программ и принципы организации обучения по преподаваемым предметам, современные и наиболее эффективные формы и методы обучения и воспитания обучающихся, новые образовательные технологии, включая информационные;
- основные приемы работы по изобразительному искусству в учреждениях дополнительного образования, основы преподавания дисциплин художественного творчества;
- методологию профессиональной деятельности, современные образовательные технологии, их специфику, структуру и логику педагогического проектирования, основы методологии и методики диагностической деятельности;
- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;
- основные технические разновидности, функции и возможности живописи;
- закономерности построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- способы передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- законы, правила, приемы и средства композиции, законы воздушной перспективы;
- особенности восприятия пространства и цвета в природе и изображении;
- свойства цвета, законы колорита;
- произведения изобразительного искусства отечественных и зарубежных мастеров пейзажа;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла;
- особенности изобразительного искусства, различные художественные школы;

- особенности учебно-творческого процесса при преподавании академических дисциплин изобразительного цикла;
- механизмы развития мотивации изобразительной деятельности, методику профессионального обучения изобразительному искусству;
- теоретические основы и методику планирования уроков по изобразительному искусству для школьников разных возрастных групп;
- методические основы и особенности преподавания изобразительного искусства с применением современных средств обучения, в том числе характеристику форм, методов и приемов организации изобразительной деятельности школьников, классические и современные (инновационные) формы и методы обучения изобразительному искусству;
- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; средства обучения и их дидактические возможности; научную организацию труда; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

уметь

- актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии с изменениями законодательства РФ в области образования и дополнительного образования;
- конструировать образовательный процесс на основе дифференциации и интеграции педагогических технологий;
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность в области дополнительного образования; знания психологии и педагогике в профессиональной деятельности;
- отбирать и проводить анализ изобразительного материала;
- работать с юными художниками, добиваясь раскрытия художественного образа, выбирать и использовать в работе выразительные средства;
- рисовать, писать акварелью, маслом и работать другими художественными материалами с натуры, по памяти, представлению, воображению, сочинять графические, живописные, декоративно-прикладные и оформительские композиции;
- технически умело выполнять эскизы и композиции;
- находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников образовательного процесса;
- использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с обучающимися;
- передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;

- использовать методы организационной деятельности и высокую культуру общения в художественно-творческом процессе;
- осознанно применять на практике полученные теоретические знания;
- соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях пленэра: композиция этюда, подготовительный рисунок, обобщенное живописно-пластическое изображение (лепка формы цветом), завершение этюда;
- передавать в работе влияние световой и цветовой на предметные цвета;
- воспринимать натурный мотив и собственную работу целно, осознанно размещать главные и второстепенные элементы изображения.
- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;
- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления, находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;
- оценить эффективность обучения предмету (дисциплине) обучающихся, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса;
- разрабатывать, подготавливать и осуществлять просмотры, художественные программы и постановки;
- методически обеспечивать функционирование групп обучающихся;
- применять разнообразные формы методической деятельности, разрабатывать необходимые методические материалы;
- ставить цели, мотивировать деятельность учащихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
- находить и использовать информацию по истории изобразительного искусства, методическую и другую информацию, необходимую для подготовки к урокам;
- анализировать подготовку и проведение уроков, корректировать и совершенствовать их, вести учебно-методическую документацию, разрабатывать предложения по её совершенствованию и коррекции, работать в диалоге с коллегами и руководителем образовательного учреждения;

Владеть

- профессиональными компетенциями, необходимыми для совершенствования педагогической деятельности;
- навыками самостоятельной работы с учебно-методической литературой и краеведческим материалом в области дополнительного образования;
- навыками творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительных возможностей;
- умением проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
- навыками последовательного ведения работы над композицией;
- навыками восприятия природы в естественной природной среде;
- навыками передачи световоздушной перспективы;
- навыками работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей;
- навыками анализа планов проведения уроков изобразительного искусства, разработки предложений по их совершенствованию, определения цели и задач, планирования и проведения уроков изобразительного искусства;
- методом работы пропорциональными цветотоновыми отношениями;
- различными живописными материалами и техниками;
- способами выбора темы, мотива, точки зрения, состояния, отбора и организации зрительной информации для достижения максимальной полноты и выразительности художественного образа;
- методами работы над наброском, этюдом, эскизом, пейзажной картиной;
- запасом зрительных представлений, впечатлений, образов памяти и воображения, позволяющих создавать педагогические рисунки по данной теме;
- основными методами и технологиями создания творческих пейзажных произведений и знанием методов обучения и воспитания для руководства художественно-творческой работой учащихся в этом жанре изобразительного искусства;
- навыками наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с администрацией и другими преподавателями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; ведения учебной документации.

Учебный план дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации) "Педагогика в художественном творчестве" (группа "Преподаватели отделений изобразительного искусства образовательных организаций")

Категория слушателей – работники государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств

Форма обучения – с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Нормативный срок обучения – 72 часа

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей)	Всего часов	Учебные материалы		Презентации	Вебинары	Тестирование	Форма контроля
			текстовые материалы	видео-материалы				
1.	Модуль 1 "Нормативно-правовой"	8				6	2	тестирование
2.	Модуль 2 "Педагогика и психология"	16	8			6	2	тестирование
3.	Модуль 3 "Информационные технологии"	8	2			4	2	тестирование
4.	Модуль 4 "Предметная деятельность"	38		4	12	20	2	тестирование
	Итого занятий (часов)	70	10	4	12	36	8	тестирование
	Итоговая аттестация	2						
	Итого	72						