

ПРИНЯТА

Педагогическим советом ОАНО «Школа ЦПМ»
(протокол от 29 августа 2025 г. №123)

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора ОАНО «Школа ЦПМ»
от 29 августа 2025 г. №207/8-ОД25

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по курсу внеурочной деятельности «Искусство и дизайн»
для обучающихся 9 классов

Составители:

Сабирова Ж. Р.
Кудухашвили М. З.

Андросов Александр Александрович

sp=Андросов Александр

Александрович, o=ОАНО Школа

ЦПМ, ou=Директор,

email=a.androsov@school-cpm.ru,

c=RU

2025.08.29 09:41:13 +03'00'

г. Москва
2025 год

1. Пояснительная записка

1. Общая характеристика курса

Рабочая программа разработана на основе концептуального подхода к образованию в высших учебных заведениях – Высшая Школа Экономики ВШЭ, Британская Высшая Школа Дизайна БВШД и Московская Архитектурная Школа МАРШ. Курс «Искусство и дизайн» отражает основные идеи и предметные темы профессиональной среды искусствоведов, архитекторов и дизайнеров. Курс является передовым онлайн-курсом в системе школьного дополнительного образования. Задача курса – дать ребенку правильное и широкое представление его будущей профессии. В процессе изучения концептуального курса не только формируются базовые представления о профессиональной среде, необходимые ученику в формировании своего будущего вектора, но и происходит становление устойчивого познавательного интереса к теме, закладываются основы жизненно важных компетенций. Изучение искусства, архитектуры и дизайна на этой ступени образования направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний – о природе современного искусства и дизайна; о жизнедеятельности и средообразующей роли специалистов данной сферы; методах познания мира вокруг;
овладение умениями – работать с цифровыми источниками информации; концептуально переосмысливать среду вокруг себя;

развитие – познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе осмысления среды;

воспитание – позитивного ценностного отношения к окружающей среде.

Финальная цель курса – исследование городской среды и собственной повседневности, для проецирования собственных переживаний в рамках разнообразных концептуальных проектов; создать собственный графический концептуальный продукт на основе исследования. Финальная работа будет потенциально дорабатываться и приобретать массу на продвинутом курсе в старших классах.

2. Место курса в учебном плане

Данный курс реализуется в рамках специализации «Искусство и дизайн» Универсального профиля Школы ЦПМ и предлагается для включения в учебный план в 9 и 10 классе. Обучение на данном курсе не предполагает предварительной подготовки в области искусства и дизайна и является базовым для продолжения специализации в старших классах.

3. Планируемые результаты освоения курса

Личностные результаты:

1. Развитие творческого мышления и воображения.
2. Способность к анализу и оценке произведений искусства и дизайна.
3. Умение работать в команде и общаться с коллегами.
4. Готовность к самостоятельной работе и принятию ответственности за свои решения.
5. Умение презентовать свои идеи и мнения визуально и устно.

Метапредметные результаты:

1. Знание основных принципов искусства и дизайна.
2. Умение применять эти принципы для создания собственных проектов.
3. Развитие навыков работы с различными графическими программами.
4. Понимание и уважение истории и культуры в контексте искусства и дизайна.
5. Готовность к постоянному обучению и самосовершенствованию в данной области.

Предметные результаты:

1. Умение создавать дизайн-проекты согласно заданным требованиям.
2. Навыки проектирования и визуализации объектов искусства и дизайна.
3. Знание основных стилей и направлений в искусстве и дизайне.
4. Умение проводить анализ рынка услуг в области искусства и дизайна.
5. Понимание основных принципов устойчивого дизайна и использование их в своих проектах

Содержание учебного курса

Блок 1 Искусство как эстетический феномен и что такое дизайнерский проект

1.1 Определение понятий: искусство, эстетика, современное искусство.

Данная тема предполагает рассмотрение общих принципов и определений сферы искусства.

- Как научиться всматриваться в произведение искусства;
- Искусство как событие (Спартакус Четвинд);
- Искусство как послание (Глен Лигон);

В рамках занятия планируется интерактивная работа с учащимися.

На занятии будут озвучены требования, относительно итоговой проектной работы. Итоговый продукт каждого семинара послужит составной частью итогового проекта.

1.2 Основные принципы искусства

В данной теме будут рассмотрены:

- Понятия: художественный образ, символ, канон, стиль, форма-содержание;
- Искусство как зрелище (Томас Сарацено);
- Искусство как шутка (Дэмиен Херст, Эльмгрин и Драмгсет);

В рамках данного занятия планируется семинар, направленный на анализ концепций, обсуждаемых на предыдущем занятии.

1.3 Ключевые составляющие истории искусств:

- Стили и направления;
- Произведения;
- Темы;
- Техники;
- Эстетические категории в современном мире;

В рамках данного занятия планируется практическая работа, направленная на анализ произведения/концепции/художника.

1.4 Знакомство с индустрией дизайна

Рассмотрение основных направлений в дизайне и их краткое описание

1.5 Специфика дизайнерских проектов

Рассмотрение и анализ существующих дизайнерских проектов от студий и агентств

1.6 Обзор инструментов для создания проекта

На данном занятии необходимо рассказать про существующие инструменты, программы и прочие полезные материалы, которые нужны для создания своего проекта

Блок 2. Погружение в историю дизайна

2.1 Радикальные метаморфозы в искусстве 20 века. Пост-культура.

В данной теме будут рассмотрены:

- Культурологические предпосылки возникновения пост-культуры;
- Экзистенциализм как питательная среда пост-культуры;

- Провозвестники и предтечи пост-культуры;

В рамках данного занятия планируется интерактивная работа с учащимися.

2.2 Хронологические этапы трансформации искусства.

Данная тема предполагает обращение к

- Авангарду;
- Модернизму;
- Постмодернизму;

В рамках данного занятия планируется проведение семинара по анализу первоисточников.

2.3 Принципы современной арт-деятельности

Будут выявлены характерные черты современной арт-деятельности. Новые категории искусства и эстетического.

Планируется практическая работа, направленная на анализ произведения современного искусства.

2.4 Появление графического дизайна. Уильям Моррис и его современники.

Школа Баухауз и авангардный дизайн

Знакомство с первыми дизайнерами начиная с конца XIX века, заканчивая историей школы Баухауз и примерами авангардного дизайна

2.5 Ранний период школы Баухауз

В ранний период акцент был на экспериментах с формой, материалами и обучении через практику.

2.6 Поздний период школы Баухауз

После закрытия школы в 1933 году её идеи распространились по миру и оказали огромное влияние на дизайн XX века.

Блок 3. Ключевые направления современного искусства и связь искусства и дизайна

3.1 Основные живописные течения 20 века: наивное искусство, фовизм, кубизм.

Данная тема предполагает рассмотрение основных художников направлений и их главные произведения.

На данном занятии планируется интерактивная работа с обучающимися.

3.2 Основные живописные течения 20 века: абстракционизм, орфизм, футуризм.

Данная тема предполагает рассмотрение основных художников направлений и их главные произведения.

В рамках занятия планируется проведение семинара по предыдущей теме.

3.3 Основные живописные течения 20 века: супрематизм, сюрреализм, дадаизм, экспрессионизм.

Данная тема предполагает рассмотрение основных художников направлений и их главные произведения.

В рамках данного занятия планируется презентация творческих работ обучающихся.

3.4 Швейцарская типографика и американская школа. Швейцарская школа 1950–60-х годов развила «интернациональный стиль» с акцентом на сетки, чистоту формы и строгую типографику. Американские дизайнеры подхватили эти идеи, но добавили больше экспрессии и маркетинговой выразительности.

3.5 Польская школа плаката

Польская школа плаката сформировалась в середине XX века и отличалась авторским подходом: художники совмещали графику, живопись и метафору. Это был выразительный и культурно значимый способ визуального высказывания, даже в условиях цензуры

3.6 Советский плакат и дизайн

Советский плакат развивался как мощный инструмент агитации: от конструктивистских экспериментов 1920-х до героической стилистики послевоенных лет. Он формировал массовое сознание и совмещал искусство с идеологией.

Блок 4. Создание своего продукта

4.1 Искусство второй половины 20 века.

- Ключевые даты;
- Важнейшие направления и имена;
- Перформанс, уличное искусство;
- Кинематограф, музыка, фотография;

В рамках занятия планируется практическая работа с текстами.

4.2 Профориентационный семинар

В рамках данного занятия будут рассмотрены:

- Ведущие вузы в сфере искусства;
- Основные пути профессиональной реализации в сфере искусства;

Планируется интерактивная работа.

4.3 Приемы и принципы создания артефакта

Рассмотрение практической составляющей эстетического процесса современности. Будут показаны ключевые механизмы создания артефакта.

В рамках занятия планируется интерактивная работа с учащимися.

4.4 Современный дизайн

Современный дизайн — это гибрид визуальной культуры, технологий и коммуникации, где смешиваются разные стили, эпохи и форматы.

4.5 Как связаны искусство и дизайн

Искусство и дизайн постоянно взаимно влияют друг на друга: искусство вдохновляет формой и идеями, дизайн применяет это в реальных задачах. Дизайнер может использовать художественные приемы, чтобы создать сильное визуальное сообщение.

4.6 Использование искусства в брендинге

Современные бренды часто обращаются к искусству, чтобы подчеркнуть уникальность, культурную ценность или эмоциональную глубину. Это может быть использование художественных цитат, коллаборации с художниками, стилистика под живопись или ручную графику.

Блок 5. Современное искусство и создание концепции своего проекта

5.1 Статус произведения искусства и художника в современном мире.

Изучение трансформации статуса произведения искусства и художника в современном мире. Контекст формирования феномена современного искусства.

В рамках данного занятия планируется посещение выставки современного искусства. Для учащихся дистанционной формы - посещение дистанционной выставки. После посещения необходимо будет написать аналитическое эссе.

5.2 Ключевые направления в современном искусстве

Анализ современных направлений искусства и контекст их формирования.

В рамках данного занятия учащиеся должны будут представить темы итоговых проектов и рассказать о степени разработке. Все работы с текстами и анализами произведений должны стать составными частями итогового проекта.

5.3 Защита итогового проекта

Итоговый проект будет состоять из работ, которые были подготовлены учащимися в рамках семинаров:

1. Анализ первоисточника, посвящённый выбранной концепции;
2. Анализ произведения искусства (с точки зрения искусствоведа, историка искусства и эстетика)
3. Анализ личности художника

Помимо работ, сделанных в течении семестра, необходимо осуществить анализ выставки по требованиям, которые будут предоставлены от преподавателя.

Все части должны будут в итоге представлять единую структуру и нести общий смысл.

5.4 Проектная работа: коллаж-плакат. Выбор референсов и темы

Ученики выбирают визуальные и тематические референсы, вдохновляясь как современным искусством, так и культурными кодами. Тема плаката может быть личной, социальной или визуальной — главное, чтобы она выражалась через образы.

5.5 Практическая работа, комментарии

На занятиях и в процессе домашней работы создаётся физический коллаж-плакат с использованием подобранных материалов. Ученики получают индивидуальные рекомендации по композиции, цвету, балансу и выразительности.

5.6 Презентация и финализация

Финальный этап включает сбор и доработку работ, добавление краткого описания замысла и презентацию перед группой. Проект завершается обсуждением, обратной связью и сохранением плакатов в портфолио.

Тематический план

Общая длительность курса – 136 ак. ч.

№ урока	Тема	ЭОР	Кол-во ак. часов
Блок 1 Тема (искусство): Искусство как эстетический феномен Тема (дизайн): Что такое дизайнерский проект?			24
1.1	Определение понятий: искусство, эстетика, современное искусство.	https://clck.ru/3CzQFU	4
1.2	Основные принципы искусства.	https://clck.ru/3CzQFU	4
1.3	Ключевые составляющие истории искусств.	https://clck.ru/3CzQFU	4
1.4	Знакомство с индустрией дизайна	https://clck.ru/3CzQFU	4
1.5	Специфика дизайнерских проектов	https://clck.ru/3CzQFU	4
1.6	Обзор инструментов для создания проекта	https://clck.ru/3CzQFU	4
Блок 2 Тема: Погружение в историю дизайна			24
2.1	Радикальные метаморфозы в искусстве 20 века. Пост-культура.	https://clck.ru/3CzQFU	4
2.2	Хронологические этапы трансформации искусства.	https://clck.ru/3CzQFU	4
2.3	Принципы современной арт-деятельности	https://clck.ru/3CzQFU	4
2.4	Появление графического дизайна. Уильям Моррис и его современники.	https://clck.ru/3CzQFU	4
2.5	Ранняя школа Баухауз	https://clck.ru/3CzQFU	4
2.6	Поздняя школа Баухауз и время после	https://clck.ru/3CzQFU	4
Блок 3 Тема (искусство): Неклассическая эстетика Тема (дизайн): Связь искусства и дизайна			24
3.1	Искусство второй половины 20 века.	https://clck.ru/3CzQFU	4
3.2	Основные живописные течения 20 века: абстракционизм, орфизм, футуризм.	https://clck.ru/3CzQFU	4
3.3	Основные живописные течения 20 века: супрематизм, сюрреализм, дадаизм, экспрессионизм.	https://clck.ru/3CzQFU	4
3.4	Швейцарская типографика и американская	https://clck.ru/3CzQFU	4
3.5	Польская школа плаката	https://clck.ru/3CzQFU	4
3.6	Советский плакат и дизайн	https://clck.ru/3CzQFU	4

Блок 4 Тема: Создание своего продукта			24
4.1	Искусство второй половины 20 века.	https://clck.ru/3CzQFU	4
4.2	Профориентационный семинар.	https://clck.ru/3CzQFU	4
4.3	Приемы и принципы создания артефакта.	https://clck.ru/3CzQFU	4
4.4	Современный дизайн	https://clck.ru/3CzQFU	4
4.5	Как связаны искусство и дизайн?	https://clck.ru/3CzQFU	4
4.6	Использование искусства в брендинге	https://clck.ru/3CzQFU	4
Блок 5 Тема (искусство): Современное искусство Тема (дизайн): Создание концепции для своего проекта			40
5.1	Статус произведения искусства и художника в современном мире.	https://clck.ru/3CzQFU	4
5.2	Ключевые направления современного искусства.	https://clck.ru/3CzQFU	4
5.3	Защита итогового проекта.	https://clck.ru/3CzQFU	8
5.4	Проектная работа коллаж-плакат. Выбор референсов и темы	https://clck.ru/3CzQFU	4
5.5	Практическая работа, комментарии	https://clck.ru/3CzQFU	12
5.6	Презентация и финализация	https://clck.ru/3CzQFU	8

Система оценивания

Курс не предполагает в себе практических, лабораторных работ. В течение учебного периода будут оцениваться отдельные самостоятельные работы учащихся, а также их активность в течение уроков. Определенные проекты по концептуальному курсу могут быть завершены публичной презентацией проектов, что оценивается как контрольная работа.

На результат будут влиять:

- посещаемость, присутствие учащегося на конкретном занятии (если это онлайн занятия, то обязательно наличие включенной камеры на уроке);
- выполнение этапов курса, закрытие тем каждого урока, качество усвоения темы;
- работа вне урока, выполнение доп. задач, самостоятельное углубление в тему

5-ти балльная система оценивания учитывает при оценке работ:

- посещаемость и выполнение задач курса/проекта
- самостоятельную работу и активность
- качество финального результата

В зависимости от личных увлечений и достижений учащихся, оценка может быть дополнена.

В рамках концептуального курса каждый учащийся должен получить минимум 6 оценок за каждый учебный период, вне зависимости от типа выполненной работы. В случаях отсутствия оценок в связи с посещаемостью или низкой активностью на уроках, преподаватель вправе потребовать выполнение дополнительных заданий по прошедшим темам.

После презентаций проектов в конце каждого блока тем оцениваются различные критерии (отдельными оценками) по всем выполненным проектам. Не более 3-х оценок за проект в каждом случае.

При итоговой аттестации может быть учтена посещаемость.

Необходимые ресурсы, материалы

Для обучения на курсе каждый учащийся должен быть обеспечен:

- **стационарным или мобильным ПК (ноутбук);**
- стабильным доступом в интернет;
- браузером для выхода в сеть;
- аккаунтом Google (желательно личным).

Литературная база курса

1. Бычков В.В. Б 95 Эстетика: Учебник для вузов. — М.: Академический. Проект, 2020.
2. Крутоус В.П. - Эстетика и время-Санкт-Петербург АЛЕТЕЙЯ, 2012
3. «Краткая история современной живописи», Рид Г.
4. «Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство», Уорд О.
5. «Я тоже так могу! Почему современное искусство все-таки искусство», Бонами Ф.
6. «Потому что это – современное искусство!», Перри Г.
7. «...измы: Как понимать современное искусство», Филлипс С.
8. «Искусство перформанса. От футуризма до наших дней», Голдберг Р.
9. «Как продать за \$12 миллионов чучело акулы», Томпсон Д.
10. «Легендарные фотографии современности и их шедевры», Магни Л.
11. «Гении современной архитектуры», Сатарова Е.
12. «Чертополох. Философия живописи» — Максима Кантора.
13. Л. С. Выготский. Психология искусства. Издание третье: Искусство; Москва; 1986
14. «Искусство Дизайнера» Рэнд П.
15. «Дизайн: форма и хаос» Рэнд П.
16. «Искусство цвета» Иттен Й.
17. «Искусство формы» Иттен Й.
18. «Тотальная упаковка» Хайн Т.
19. «Типографика» Рудер Э.
20. «Сетка» Хёлберт А.
21. «О шрифте» Шпикерманн Э.
22. «Живая типографика» Королькова А.
23. «Модульные системы в графическом дизайне» Мюллер-Брокманн Й.