

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной
работе

Лейфа А.В. Лейфа

28 июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН»

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профиль) образовательной программы – Художественное образование и дизайн

Квалификация выпускника – Бакалавр

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 3,4 Семестр 6,7

Экзамен 7 сем

Зачет 6 сем

Общая трудоемкость дисциплины 252.0 (академ. час), 7.00 (з.е)

Составитель Ю.В. Базовкина, Доцент, Член Союза художников России

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.18 № 125

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

12.03.2024 г. , протокол № 7

Заведующий кафедрой Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

28 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

28 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

28 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

28 июня 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

раскрыть сущность и специфику методики художественного образования, подготовить студентов к самостоятельной профессиональной деятельности в области художественного образования.

Задачи дисциплины:

- изучение основ методики преподавания художественных дисциплин;
- формирование системного видения взаимосвязи искусства и образования;
- подготовка к практической реализации теоретических знаний;
- развитие потребности в профессиональном самообразовании.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Методика преподавания художественных дисциплин» – это дисциплина обязательной части учебного плана. Она опирается на знания дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись», подкрепляется знаниями дисциплин «Педагогика», «Психология», «Педагогика и психология в художественном образовании».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Разработка основных и дополнительных образовательных программ	ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)	ИД-1ОПК-2. Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем; основные принципы деятельностного подхода; педагогические закономерности организации образовательного процесса; нормативно-правовые, аксиологические, психологические, дидактические и методические основы разработки и реализации основных и дополнительных образовательных программ; специфику использования ИКТ в педагогической деятельности ИД-2ОПК-2. Уметь: разрабатывать цели, планируемые результаты, содержание, организационно-методический инструментарий, диагностические средства оценки результативности основных и дополнительных образовательных программ, отдельных их компонентов, в том числе с использованием ИКТ; выбирать

		<p>организационно - методические средства реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с их особенностями ИД-ЗОПК-2. Владеть: дидактическими и методическими приемами разработки и технологиями реализации основных и дополнительных образовательных программ; приемами использования ИКТ</p>
<p>Совместная и индивидуальная учебная воспитательная деятельность обучающихся</p>	<p>ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов</p>	<p>ИД-1ОПК-3 Знает: нормативно- правовые, психологические и педагогические закономерности и принципы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся ИД-2ОПК-3 Умеет: определять и реализовывать формы, методы и средства для организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования ИД-3ОПК-3 Владеет: образовательными технологиями организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных</p>

		стандартов, требованиями инклюзивного образования
Контроль и оценка формирования результатов образования	ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении	<p>ИД-1ОПК-5. Знать: научные представления о результатах образования, путях их достижения и способах оценки; нормативно- правовые, этические, психологические и педагогические закономерности, принципы и методические особенности осуществления контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся, выявления и психолого- педагогической коррекции трудностей в обучении в мониторинговом режиме</p> <p>ИД-2ОПК-5 Уметь: определять и реализовывать формы, методы и средства осуществления контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся, выявления и психолого- педагогической коррекции групповых и индивидуальных трудностей в обучении в мониторинговом режиме</p> <p>ИД-3ОПК-5 Владеть: приемами и алгоритмами реализации контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся, выявления и психолого- педагогической коррекции групповых и индивидуальных трудностей в обучении в мониторинговом режиме; приемами объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей</p>

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7.00 зачетных единицы, 252.0 академических часов.

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1	2	3	4									5	6	7
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9			
1	Содержание и организация учебных занятий по художественным дисциплинам.	6	18		34								37.9	Проверка конспекта. Устный ответ
2	Зачёт	6								0.2				
3	Современные тенденции в Российском художественном образовании	7	18		34								37.9	Проверка конспекта. Устный ответ
4	Курсовой проект	7							3.0					
5	Экзамен	7									0.3	35.7		
	Итого		36.0		68.0		0.0	3.0	0.2	0.3	35.7	75.8		

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Содержание и организация учебных занятий по художественным дисциплинам.	Цели и задачи преподавания художественных дисциплин. Принципы и изложения и систематизации материала на учебном занятии. Принципы построения программ по художественным дисциплинам и систематизация художественного и иллюстративного материала. Интегративный принцип. Принцип историзма.
2	Современные тенденции в Российском	Система художественного образования: эстетическое, общее художественное и

	художественном образовании	<p>профессиональное художественное образование. Современные концепции отечественного художественного образования отражены в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», определившей основные направления в системе российского образования до 2025 года. Цели современного художественного образования. Методологические принципы художественного образования.</p>
--	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
<p>Методические основы дидактики художественного образования.</p>	<p>Структура и сущность художественно- творческой деятельности Закономерности творческого обучения. Традиционные принципы обучения, сущность личносно ориентированного подхода к обучению, принципы художественно- творческого обучения.</p>
<p>Классификация методов педагогики художественного образования.</p>	<p>«Мозговой штурм» по оптимизации образовательного процесса в высшей школе. Разработка макетного проекта педагогической системы художественного образования.</p>
<p>Интерактивные технологии обучения в художественном образовании.</p>	<p>Проблемное обучение. Разработка и реализация учебных проблемных ситуаций. Определение зоны своего ближайшего развития. Применение интерактивного метода обучения в своей учебной группе.</p>
<p>Моделирование образовательной среды в художественном образовании.</p>	<p>Понятие об образовательной среде художественного образования: физическое окружение, человеческие факторы, программа образования. Методология моделирования образовательной среды. Уровни проектирования образовательной среды: федеральный, региональный, локальный, микроуровень. Проектирование технологического компонента образовательной среды. Проектирование социального компонента образовательной среды. Проектирование пространственно- предметного компонента образовательной среды. Алгоритм проектирования образовательной среды.</p>
<p>Организация художественно- творческой деятельности.</p>	<p>Функции и структура учебного творческого процесса, технологии творческого обучения, творческие методы обучения. Формы организации учебного процесса. Понятие форм обучения и форм организации обучения. Генезис форм обучения. Формы организации учебного процесса. Виды и средства обучения.</p>
<p>Учебно- исследовательские и учебно- методические условия организации занятий по изобразительному искусству.</p>	<p>Понятие и сущность содержания художественного образования. Основные теории формирования содержания художественного образования. Принципы и критерии отбора содержания художественного образования. Основные концепции</p>

	(научные школы) в художественном образовании. Современные подходы к обновлению содержания образования. Нормативные документы, определяющие содержание художественного образования: государственные образовательные стандарты, учебные планы, учебные программы, учебники и учебные пособия.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Содержание и организация учебных занятий по художественным дисциплинам.	Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. Конспект по заданному плану	37.9
2	Современные тенденции в Российском художественном образовании	Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. Конспект по заданному плану	37.9

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов контактной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности студентов для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. На лекционных и практических занятиях используются активные и интерактивные формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, задачный метод, групповая работа).

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д.

При проведении практических занятий создаются условия для максимально самостоятельного выполнения заданий:

1. Экспресс- опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой).
2. Проверка правильности выполнения заданий, подготовленных студентом дома (с оценкой).

Любое практическое занятие включает самостоятельную проработку теоретического материала и изучение методики решения практических задач. Некоторые задачи содержат элементы научных исследований, которые могут потребовать углубленной самостоятельной проработки теоретического материала. При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине используются следующие ее формы: конспектирование темы по вопросам; выполнение индивидуального домашнего задания; выполнение практических заданий для самостоятельной проработки студентами; самостоятельное изучение темы; выполнение тренировочных упражнений (краткосрочных этюдов); выполнение творческой самостоятельной работы; подготовка к просмотру.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности отражены в фонде оценочных средств по дисциплине.

Перечень вопросов для подготовки к зачету, 6 семестр

1. Роль и место художественных дисциплин в образовании.
2. Изобразительное искусство в системе межпредметных связей.
3. Типология уроков изобразительного искусства. Структура урока.
4. Методика преподавания уроков рисования с натуры.
5. Методика преподавания уроков тематического рисования.
6. Методика преподавания уроков декоративного рисования.
7. Методика преподавания бесед по изобразительному искусству.
8. Методика проведения анализа произведения искусства. Структура анализа картины.
9. Нетрадиционные техники изобразительного искусства.
10. Наброски и зарисовки как средство повышения эффективности уроков ИЗО.
11. Методы, используемые на уроках изобразительного искусства. Соотношение словесных, наглядных, игровых и практических методов на уроках изобразительного искусства в начальной школе.
12. Оборудование урока рисования с натуры. Подготовка учителя к уроку (составление плана- конспекта урока, подбор натуры и наглядного материала). Методика оценки рисунков школьников. Критерии оценки рисунков.
13. Характеристика основных направлений обучения изобразительному искусству.
14. Формы организации изобразительной деятельности детей начальной школы.
15. Роль изобразительного искусства в развитии эстетического чувства и художественно-творческих способностей.
16. Техники живописи и графики: акварель, гуашь, пастель и др. Основные средства художественной выразительности.
17. Содержание и научно- теоретические основы обучения и воспитания детей в процессе занятий изобразительным искусством.

Курсовой проект. Курсовой проект состоит из теоретической и практической части, направлен на формирование осознанного отношения к предмету будущей профессиональной деятельности. По завершению каждой стадии процесса проектирования проводится промежуточный кафедральный просмотр работ студентов и выставляется текущая оценка. Завершается курсовой проект защитой, на которую представляется не только практическая часть и пояснительная записка, но и весь материал, отражающий ход решения проектной проблемы. Курсовой проект выполняется с обязательным написанием пояснительной записки. Оценка курсовых проектов выставляется профессорско- преподавательским составом кафедры в ходе итоговых комплексных просмотров.

Примерная тематика курсового проектирования по дисциплине «Теория и методика преподавания художественных дисциплин»:

Экологическое воспитание школьников на уроках изобразительного искусства

Нравственное воспитание школьников на уроках ИЗО

Эстетическое воспитание младших школьников на уроках изобразительного искусства

Патриотическое воспитание младших школьников на уроках изобразительного искусства

Формирование представлений о здоровом образе жизни средствами изобразительного искусства

Интерактивные технологии в обучении изобразительному искусству

Интерактивные технологии в обучении изобразительному искусству

Вопросы к экзамену (7 семестр):

1. Основные положения концепции художественного образования РФ.
2. Функции педагогики художественного образования
3. Характеристика принципов педагогики художественного образования.
4. Интерактивные технологии обучения в художественном образовании.
5. Этапы развития педагогики художественного образования.
6. Инновационные подходы и инновационные критерии в педагогике художественного образования.
7. Характеристика содержания и основных направлений педагогики художественного образования.
8. Социально-педагогическая ценность художественного образования.
9. Характеристика современных концепций художественного образования.
10. Классификация средств педагогики художественного образования.
11. Классификация методов педагогики художественного образования.
12. Оборудование урока рисования с натуры. Подготовка учителя к уроку (составление плана- конспекта урока, подбор натуры и наглядного материала). Методика оценки рисунков школьников. Критерии оценки рисунков.
13. Характеристика основных методов педагогики художественного образования.
14. Характеристика общих, функциональных и дифференцированных технологий, применяемых в сфере культуры и художественного образования.
15. Роль государственного образовательного стандарта среднего образования и учебного плана в планировании учебной деятельности по ИЗО.
16. Содержание методических пособий по обучению живописи.
17. Кабинет изобразительного искусства и его оборудование.
18. Методика составления календарного планирования уроков изобразительного искусства.

9. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства. Композиция : учебное пособие для вузов / В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18015-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/534141>(дата обращения: 10.06.2024).
2. Ермолаева- Томина, Л. Б. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / Л. Б. Ермолаева-Томина. — Москва : Академический проект, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-8291-2719-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110037.html>(дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Ломов, С. П. Методология художественного образования : учебное пособие / С. П. Ломов, С. А. Аманжолов. — Москва : Прометей, 2011. — 188 с. — ISBN 978-5-4263-0040-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/8299.html>(дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Незнаева, Ю. Ю. Теория и методика обучения рисунку : учебно- методическое пособие: направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность «Изобразительное искусство», уровень высшего образования бакалавриата / Ю. Ю. Незнаева. — Сургут :Сургутский государственный педагогический университет, 2020. — 103 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/106233.html>(дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Полынская, И. Н. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах : учебно-методические рекомендации по дисциплине «Методика обучения и воспитания» / И. Н. Полынская. — Нижневартовск :Нижневартовский государственный университет, 2020. — 94 с. — ISBN 978-5-00047-549-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/118983.html>(дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Теория и методика общего и профессионального образования: музыка и изобразительное искусство : монография / А. А. Коновалов, Т. Г. Мариупольская, Л. А. Рапацкая [и др.]; под редакцией Л. А. Рапацкой. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-4263-0988-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/115563.html>(дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Google Chrome	Бесплатное распространение по лицензии google chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html на условиях https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html .
2	Операционная система Linux	GNU-лицензия (GNU General Public License)
3	Автоматизированная информационная библиотечная система «ИРБИС 64»	Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 ноября 2011 года.
4	https://www.pedmasterstvo.ru	Всероссийский электронный журнал "Педмастерство"
5	https://www.elibrary.ru	Российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	https://firo.ru	Сайт Федерального института развития образования (ФИРО)
2	http://window.edu.ru	Единое окно доступа к образовательным ресурсам
3	https://fgosvo.ru	Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
4	https://infourok.ru/biblioteka	Библиотека методических материалов для учителя

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, а также текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации для большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде университета.

Перечень материально-технического обеспечения включает лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), отдельное помещение для хранения методического фонда. Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.