

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 мая 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ПЕДАГОГИКА В СФЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) образовательной программы – Графический дизайн

Квалификация выпускника – Бакалавр

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 4 Семестр 7

Экзамен 7 сем

Общая трудоемкость дисциплины 144.0 (академ. час), 4.00 (з.е)

Составитель Т.Ю. Благова, доцент, канд. пед. наук, член Союза дизайнеров России

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для направления подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.20 № 1015

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 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

28 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

28 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

28 мая 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

изучение педагогических нормативов и категорий в сфере художественного образования

Задачи дисциплины:

изучение стандартов, программ основного и дополнительного образования, педагогических методик;

изучение форм и методов художественного образования;

разработка программ и учебных занятий по профильным художественным и проектным дисциплинам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Педагогика в сфере художественного образования» входит в обязательную часть учебного плана и является необходимой для психолого-педагогического осмысления художественных и проектных дисциплин: «Пропедевтика», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Основы дизайн-проектирования», «Проектирование в графическом дизайне», «Проектная графика и скетчинг», преподаваемых на младших курсах. Дисциплина «Педагогика в сфере художественного образования» открывает психолого-педагогический потенциал профессиональной деятельности, а также помогает развить и закрепить творческие навыки.

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

3.1 Общефессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Педагогическая деятельность	ОПК-7 Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования	ИД-1ОПК-7 Знает: образовательный стандарт и программы основного и дополнительного образования; педагогические и методические основы преподавания художественных и проектных дисциплин ИД-2ОПК-7 Умеет: разрабатывать программы по профильным художественным и проектным дисциплинам; применять педагогические методики в учебном процессе; разрабатывать критерии оценки знаний, умений и навыков ИД-3ОПК-7 Владеет: методикой проведения учебных занятий, методами организации самостоятельной работы обучающихся; методикой применения технических средств

		обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов
--	--	--

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4.00 зачетных единицы, 144.0 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	Концепция художественного образования РФ	7	2		2								8	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
2	Образовательные стандарты начального, среднего и высшего профессионального образования	7	2		2								8	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
3	Программы основного и дополнительного образования	7	2		2								8	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ

4	Педагогические методики художественного образования	7	2		2							8	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
5	Критерии оценки знаний и умений художественного образования	7	2		2							8	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
6	Формы и методы художественного обучения и воспитания, проведения учебных занятий	7	2		2							8	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
7	Методы организации самостоятельной работы обучающихся	7	2		2							8	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
8	Методика применения электронных образовательных и информационных ресурсов	7	2		2							8	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
9	Перспективы развития художественного образования в РФ	7	2									9.8	Экспресс-опрос. Оценка практических и самостоятельных работ
10	Экзамен	7						0.2		0.3	35.7		
	Итого			18.0	16.0	0.0	0.2	0.0	0.3	35.7	73.8		

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Концепция художественного образования РФ	Основные положения концепции художественного образования РФ. Духовно-нравственные ценности современного общества. Современные подходы и принципы педагогики художественного образования.
2	Образовательные	Функции образовательных стандартов. Уровни

	стандарты начального, среднего и высшего профессионального образования	образования и их компетенции, сферы деятельности.
3	Программы основного и дополнительного образования	Содержание и виды деятельности. Программы по профильным художественным и проектным дисциплинам.
4	Педагогические методики художественного образования	Систематизация и разработка методик для разных возрастов обучающихся. Жанры искусства - их воспитательные возможности.
5	Критерии оценки знаний и умений художественного образования	Изучение примеров творческих работ и определение критериев оценки.
6	Формы и методы художественного обучения и воспитания, проведения учебных занятий	Классификация форм и методов. Методы формирования знаний, умений, навыков. Методы организации деятельности, формирования опыта. Методы стимулирования.
7	Методы организации самостоятельной работы обучающихся	Развивающая художественно-творческая среда. Изучение разнообразия форм и методов организации самостоятельной работы.
8	Методика применения электронных образовательных и информационных ресурсов	Способы поиска и организации информации. Сайты и электронные приложения, мастер-классы и обучающие курсы.
9	Перспективы развития художественного образования в РФ	Уровни проектирования образовательной среды: федеральный, региональный, локальный, микроуровень.

5.2. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Методика проведения учебных занятий	Структура учебного занятия: урок, лекция, практическое занятие, мастер-класс. Поэтапное выполнение задания. Подготовка иллюстративного материала.
Возрастная психология: особенности дошкольников, школьников, студентов	Систематизация и разработка методик для разных возрастов обучающихся. Методики Кандинского, Малевича, Врубеля, Климта, Поллока, интуитивная живопись.
Методические основы преподавания художественных и проектных дисциплин	Изучение аналогов и прототипов. Формирование художественной идеи, образа. Воплощение образа: картина, скульптура, арт-объект, плакат, постер.
Региональные особенности истории и культуры родного края	Изучение региональных особенностей истории и культуры родного края. Разработка проектов с учетом региональных особенностей.
Современное применение искусства Приамурья. Изучение творчества Амурских художников.	Стилизация флоры и фауны в орнаменты Приамурья. Направления использования орнаментов с целью сохранения и просвещения региональной культуры. Нравственная деятельность Амурских художников.

Разработка индивидуальных подходов для различных типов личностей детей.	Изучение типов личности и темперамента. Подбор художественных заданий, техник исполнения.
Методики акцентуации внимания.	Управление речью, жестами, иллюстративный материал, музыкальное сопровождение.
Методы организации самостоятельной работы обучающихся. Методика использования электронных образовательных и информационных ресурсов	Посещение выставок и галерей, библиотек и творческих студий. Методы поиска и систематизации информации. Работа с текстом: структурирование, конспектирование и реферирование

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Концепция художественного образования РФ	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	8
2	Образовательные стандарты начального, среднего и высшего профессионального образования	Креативные методы дизайна. Разработка творческих эскизов	8
3	Программы основного и дополнительного образования	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	8
4	Педагогические методики художественного образования	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	8
5	Критерии оценки знаний и умений художественного образования	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	8
6	Формы и методы художественного обучения и воспитания, проведения учебных занятий	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	8
7	Методы организации самостоятельной	Креативные методы дизайна: разработка эскизов.	8

	работы обучающихся	Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	
8	Методика применения электронных образовательных и информационных ресурсов	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	8
9	Перспективы развития художественного образования в РФ	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	9.8

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для реализации компетентного подхода в учебном процессе предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий.

По дисциплине «Педагогика в сфере художественного образования» применяются разнообразные формы и методы активизации познавательной деятельности обучающихся. Наглядные методы: презентации, электронные тематические подборки слайдов. Метод проблемного изложения материала активизирует новые нейронные связи и ассоциативную сферу мышления студентов. Используются интерактивные формы проведения самостоятельной работы в виде интернет-исследования с целью закрепления знаний теоретического материала, поиска и систематизации методических материалов преподавания художественных и проектных дисциплин. Применяется технология, воспитывающая художественно-эстетический вкус и нравственность; технология дискуссии и сотрудничества. Применяются технологии саморазвития (формирование самоуправляющихся механизмов личности), эвристические (развитие творческих способностей), формирования и развития психолого-педагогических навыков обучающихся.

Разнообразные формы и методы активизации познавательной деятельности обучающихся позволяют достигнуть запланированные результаты обучения и сформировать необходимые компетенции.

Основные методы, применяемые на лекциях: лекция-объяснение, лекция-дискуссия, проблемная лекция.

Основные методы, применяемые на лабораторных занятиях: репродуктивное задание, кейс-задание, творческое задание, метод проектов.

Методы, применяемые на самостоятельной работе: эвристический, поисково-аналитический.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Вопросы к экзамену

1. Концепция художественного образования РФ
2. Образовательные стандарты начального, среднего и высшего профессионального образования.
3. Программы основного и дополнительного образования.
4. Педагогические методики художественного образования
5. Образовательная среда в художественном образовании.
6. Критерии оценки знаний и умений художественного образования.
7. Формы и методы художественного обучения и воспитания, проведения учебных занятий.
8. Методы организации самостоятельной работы обучающихся.

9. Методика применения электронных образовательных и информационных ресурсов.
10. Перспективы развития художественного образования в РФ.
11. Методика проведения учебных занятий.
12. Возрастная психология: особенности дошкольников, школьников, студентов.
13. Методические основы преподавания художественных и проектных дисциплин.
14. Региональные особенности истории и культуры родного края.
15. Современное применение искусства Приамурья.
16. Типы темпераментов и типы личностей учащихся.
17. Разработка индивидуальных подходов для различных типов личностей детей.
18. Методики акцентуации внимания.
19. Методы организации самостоятельной работы обучающихся.
20. Методика использования электронных образовательных и информационных ресурсов.
21. Структура программы по профильным художественным и проектным дисциплинам.

Второй вопрос билета: Креативные методы дизайна.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/538145> (дата обращения: 21.05.2024).
2. Петрушин, В. И. Развитие творческих способностей : учебное пособие / В. И. Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10523-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539705> (дата обращения: 21.05.2024).
3. Благова, Т. Ю. Абстрактная композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Ю. Благова ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 78 с. - http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7393.pdf
4. 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: 21.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Буровкина, Л. А. Научно-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования : монография / Л. А. Буровкина. — Москва : Московский городской педагогический университет, 2011. — 320 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/26724.html> (дата обращения: 21.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Кириллова, О. С. Методические рекомендации по учебной и производственной практике. Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Художественное образование» : учебно-методическое пособие / О. С. Кириллова, Л. М. Садкова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/74236.html> (дата обращения: 21.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Барциц, Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики : учебное пособие / Р. Ч. Барциц. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 200 с. —

ISBN 978-5-4263-0355-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/79060.html> (дата обращения: 21.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/	Электронно- библиотечная система IPRbooks — научно- образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные тех- нологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования.
2	http://www.artlib.ru/	Библиотека изобразительного искусства содержит в разделе «ресурсы по искусству» каталог сайтов по всем направлениям изобразительного искусства, в том числе и скульптуре, а также содержит информацию о многих российских и зарубежных художниках
3	http://museum.ru/m166	Научно- исследовательский музей Российской Академии художеств содержит 466 картин европейских и российских мастеров
4	ЭБС ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru/	Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.
5	Автоматизированная информационная библиотечная система «ИРБИС 64»	лицензия коммерческая по договору № 945 от 28 ноября 2011 года

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	http://www.architektonika.ru	Портал о современной архитектуре и дизайну
2	http://www.itsnicethat.com/	It's Nice That Новостной ресурс свободного доступа об искусстве и дизайне.
3	http://www.archinfo.ru	Сайт Информационного агентства "Архитектор" Интернет ресурс по архитектуре и дизайну. Российский общеобразовательный портал
4	http://www.world-art.ru	WorldArt Сайт по различным видам искусства. Собраны статьи по истории архитектуры, градостроительства, скульптуры, живописи, справочные материалы по стилям и различным периодам искусства.
5	http://covethouse.eu/blog/ https://covethouse.eu/blog/	Covethouse Интернет- библиотека дизайн- проектов по разной тематике.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

АмГУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы: специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.