

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

10 июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ПЕДАГОГИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ»

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль) образовательной программы – Дизайн среды

Квалификация выпускника – Магистр

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 2 Семестр 3

Зачет 3 сем

Общая трудоемкость дисциплины 72.0 (академ. час), 2.00 (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 54.04.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.20 № 1004

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

10 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

10 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

10 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

10 июня 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 художественном образовании» входит в обязательную часть учебного плана и является необходимой для педагогического осмысления художественных и проектных дисциплин: «Пропедевтика», «Проектная графика», «Рисунок для профессиональной деятельности», «Основы дизайн-проектирования», «История и методология дизайн-проектирования». Дисциплина «Педагогика в художественном образовании» открывает педагогические перспективы 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-5 Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и дополнительного профессионального образования	ИД-1 ОПК-5. Знает: основы методического планирования педагогической деятельности; ИД-2 ОПК-5. Умеет: разрабатывать и реализовывать образовательные программы профессионального образования и дополнительного профессионального образования; ИД-3 ОПК-5. Владеет: навыками формирования собственных педагогических принципов и методов обучения на основе критического анализа эффективности различных подходов; ИД-3 ОПК-5. Владеет: навыками осуществления педагогической деятельности с использованием современных образовательных технологий

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.00 зачетных единицы, 72.0 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	3	2		2								4	Оценка практических и самостоятельных работ
2	Образовательные программы профессионального образования и дополнительного профессионального образования	3	2		2								4	Оценка практических и самостоятельных работ
3	Современные образовательные технологии	3	2		2								4	Оценка практических и самостоятельных работ
4	Педагогические методики художественного образования	3	2		2								4	Оценка практических и самостоятельных работ
5	Формы и методы художественного обучения и воспитания, проведения	3	2		2								4	Оценка практических и самостоятельных работ

	учебных занятий												
6	Критерии оценки знаний и умений художественного образования	3	2		2							4	Оценка практических и самостоятельных работ
7	Методы организации самостоятельной работы обучающихся	3	2		2							4	Оценка практических и самостоятельных работ
8	Методика применения электронных образовательных и информационных ресурсов	3	2		2							4	Оценка практических и самостоятельных работ
9	Перспективы развития художественного образования в РФ	3	2									5.6	Оценка практических и самостоятельных работ
10	Индивидуальные занятия	3						0.2					
11	Зачет	3							0.2				
	Итого			18.0		16.0		0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	37.6

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 программы профессионального образования и дополнительного профессионального образования	Уровни образования и их компетенции, сферы деятельности
3	Современные образовательные технологии	Содержание и виды деятельности
4	Педагогические методики художественного образования	Систематизация и разработка методик для разных возрастов обучающихся. Художественные методики Кандинского, Малевича, Врубеля, Климта, Поллока, интуитивные техники.
5	Формы и методы	Изучение примеров творческих работ и

	художественного обучения и воспитания, проведения учебных занятий	определение критериев оценки.
6	Критерии оценки знаний и умений художественного образования	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, 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. Современное применение искусства Приамурья.	Изучение региональных особенностей истории и культуры родного края. Разработка проектов с учетом региональных особенностей. Стилизация флоры и фауны в орнаменты Приамурья. Направления использования орнаментов с целью сохранения и просвещения региональной культуры.
Методики акцентуации внимания на занятиях художественных дисциплин.	правление речью, жестами, иллюстративный материал, демонстрация упражнений художественных техник.
Разработка индивидуальных подходов для различных типов личностей детей.	Изучение типов личности и темперамента. Подбор художественных заданий, техник исполнения.
Методика использования электронных образовательных и информационных ресурсов	Методы поиска и систематизации информации. Работа с текстом: структурирование, конспектирование и реферирование
Разработка программы по профильным художественным и проектным дисциплинам	Формулировка цели и задач дисциплины. Разбивка основного обязательного содержания по темам и часам. Дополнительный материал. Реализация компетенций. Подбор литературы.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Концепция художественного образования РФ	Разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
2	Образовательные программы профессионального образования и дополнительного профессионального образования	Разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
3	Современные образовательные технологии	Разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
4	Педагогические методики художественного образования	Разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
5	Формы и методы художественного обучения и воспитания, проведения учебных занятий	Разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
6	Критерии оценки знаний и умений художественного образования	Разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
7	Методы организации самостоятельной работы обучающихся	Разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
8	Методика применения электронных образовательных и информационных ресурсов	Разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
9	Перспективы развития художественного образования в РФ	Разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	5.6

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 данной дисциплине применяются разнообразные формы и методы активизации познавательной деятельности обучающихся.

На лекциях применяются наглядные методы: электронные презентации, электронные учебно-методические разработки, тематические подборки слайдов – они позволяют задействовать наглядно-образный потенциал студентов.

На практических занятиях применяется технология дискуссии и сотрудничества, применяется личностно-ориентированный подход на основе принципов гуманизации, культуросообразности и природосообразности. Применяются технологии саморазвития, формирования и развития педагогических навыков обучающихся.

В самостоятельной работе используются креативные методы дизайна, интерактивная форма в виде интернет-исследований.

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

Основные методы, применяемые на практических занятиях: аналитическое задание, кейс-задание, творческое задание.

Методы, применяемые на самостоятельной работе: поисково-аналитический, творческое задание.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Вопросы к зачету

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.

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: 28.05.2024).
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:

28.05.2024).

3. Благова, Татьяна Юрьевна. 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: 28.05.2024). — 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: 28.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. 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: 28.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Благова, Татьяна Юрьевна. Теория и методология дизайна [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 2. Креативные методы дизайна / Т. Ю. Благова ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 79 с. - http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7762.pdf

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 технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования.
2	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
3	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.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.

2	http://covethouse.eu/blog/ https://covethouse.eu/blog/	Covethouse Интернет- библиотека дизайн- проектов по разной тематике.
3	http://www.itsnicethat.com/	It's Nice That Новостной ресурс свободного доступа об искусстве и дизайне.

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.