

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

« 1 » сентября 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ПЕДАГОГИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ»

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль) образовательной программы – Дизайн среды

Квалификация выпускника – Магистр

Год набора – 2023

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

01.09.2023 г. , протокол № 1

Заведующий кафедрой Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

« 1 » сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

« 1 » сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

« 1 » сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

« 1 » сентября 2023 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

Формирование профессионального мировоззрения, педагогического мышления

Задачи дисциплины:

изучение стандартов, программ профессионального образования и дополнительного профессионального 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 магистратуры и является необходимой для формирования профессионально- педагогического мышления, открывает педагогические перспективы профессиональной деятельности, а также помогает развить и закрепить творческие навыки. Дисциплина «Педагогика в художественном образовании» связана с дисциплинами «Дизайн- проектирование», «История и методология дизайн- проектирования», «Стратегия креативного мышления», «Дизайн в культуре» учебного плана направления подготовки 54.04.01 Дизайн

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
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.

	оценки знаний и умений художественного образования												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	Стили преподавания, личностно-профессиональные качества преподавателя	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. Система компетенций. Возрастная психология: особенности дошкольников, школьников, студентов
3	Современные образовательные технологии	Технология проблемного обучения, технология проектного обучения, исследовательский метод обучения, технология обучения в сотрудничестве, игровое обучение, креативные методы обучения, ведение портфолио.
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	Классификация форм и методов обучения,

	художественного обучения и воспитания, проведения учебных занятий	воспитания. Методы формирования знаний, умений, навыков. Методы организации деятельности, формирования опыта. Методы стимулирования.
6	Критерии оценки знаний и умений художественного образования	Этапы художественного образования. Изучение примеров творческих работ, их анализ. Определение критериев оценки.
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	Стили преподавания, личностно- профессиональные качества преподавателя	Стили преподавания: авторитарный, демократический, либерально- попустительский. Личностно- профессиональные качества преподавателя: трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, ответственность, умение ставить и достигать цели обучения, настойчивость, стремление к постоянному повышению своего профессионального уровня.

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	Проектно- проблемное обучение. Изучение проблемы. Изучение аналогов и прототипов решения. Формирование проектной идеи, образа: эскиз, макет, опытный образец.
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.	Словесный метод: управление речью, жестами. Наглядный метод: способы использования наглядности. Практический метод: демонстрация упражнений, важность этапности, последовательности.
Разработка индивидуальных подходов для различных типов личностей детей.	Изучение типов личности и темперамента. Подбор художественных заданий, техник исполнения. Критерии оценки.

Методика использования электронных образовательных и информационных ресурсов	Методы поиска и систематизации информации. Поиск источников вдохновения, систематизация их. 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	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
2	Образовательные программы профессионального образования и дополнительного профессионального образования	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
3	Современные образовательные технологии	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
4	Педагогические методики художественного образования	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
5	Формы и методы художественного обучения и воспитания, проведения учебных занятий	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
6	Критерии оценки знаний и умений художественного образования	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
7	Методы организации самостоятельной работы обучающихся	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4
8	Методика применения электронных образовательных и	Креативные методы дизайна: разработка эскизов. Поиск и систематизация психолого-педагогических методик и технологий.	4

	информационных ресурсов		
9	Стили преподавания, личностно-профессиональные качества преподавателя	Креативные методы дизайна: 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, 2023. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513390> (дата обращения: 22.05.2023).
2. Петрушин, В. И. Развитие творческих способностей : учебное пособие / В. И. Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10523-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515133> (дата обращения: 22.05.2023).
3. Благова, Т.Ю. Абстрактная композиция: Учебное пособие / Т.Ю. Благова. - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 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: 23.05.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
- 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: 23.05.2023). — 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: 23.05.2023). — 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: 23.05.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
8. Благова, Т. Ю. 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, 2018. - 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/	Covethouse Интернет- библиотека дизайн- проектов по разной тематике.
3	http://www.itsnicethat.com/	It'sNiceThat 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.