

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
социально-гуманитарных
наук и истории искусств
Митасова С.А.

«18» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН С ПРАКТИКУМОМ**

Уровень основной образовательной программы: специалитет

Специальность 54.05.02 Живопись

Специализация №5 Художник-реставратор (станковая масляная живопись)

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: социально-гуманитарных наук и истории искусств

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоя- тельная работа	Контактные часы (семестры)			Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		9	10	11		
6	216	106	30	30	14	36	зачет с оценкой

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1014 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «11» мая 2021 г., протокол № 9.

Разработчики:

старший преподаватель Дыбаль Е.В.

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств

профессор, доктор культурологи Митасова С.А.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель:

формирование компетенций обучающихся через освоение теории и методики преподавания художественно-эстетических дисциплин с практикумом как учебной дисциплины, способствующей развитию способности применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

1.2 Задачи изучения дисциплины

- реализация государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшего образования;
- приобщение студентов к теоретическим основам методики обучения изобразительному искусству в историческом, сопоставительном и аналитическом ракурсах;
- формирование теоретического, исследовательского и практического подхода к методике обучения изобразительному искусству

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Теория и методика преподавания художественно-эстетических дисциплин с практикумом» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений Дисциплины (модули) по выбору и изучается в течение 9,10, 11 семестров в объеме 74 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце 11 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: – закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и воспитания; - теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности, сопровождения субъектов педагогического процесса. Уметь: - выявлять и анализировать проблемные ситуации в образовательном процессе; - вырабатывать стратегию действий для преодоления проблемных ситуаций в образовательном процессе.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: - динамику протекания основных социально-психологических процессов в коллективе. Уметь: - планировать образовательный процесс; - использовать педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения. Владеть: - традиционными и современными психолого-педагогическими методами и приемами обучения для самообразования и их эффективного применения в профессиональной деятельности

<p>УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - психофизические особенности развития людей с ОВЗ и инвалидностью; - методики диагностики компонентов художественно-творческих способностей обучающихся с ОВЗ; --средства, современные технологии обучения, воспитания и развития, материалы для изготовления дидактических комплексов в изобразительной деятельности учащихся с учетом их особых образовательных потребностей. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать систему диагностических заданий и упражнений, нацеленных на выявление уровня компонентов художественно-творческих способностей обучающихся с ОВЗ; - уметь отбирать современные технологии обучения, воспитания и развития, средства и материалы для изготовления дидактических комплексов в изобразительной деятельности учащихся с учетом их особых образовательных потребностей. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пониманием дидактического комплекса как средства развития компонентов способностей к изобразительной деятельности, том числе и детей с ОВЗ; - умением отбирать современные технологии обучения, воспитания и развития, средства и материалы для изготовления дидактических комплексов в изобразительной деятельности учащихся с учетом их особых образовательных потребностей; - прогнозированием результатов обучения учащихся с ОВЗ изобразительному искусству через последовательное введение дидактических комплексов в их изобразительную деятельность.
---	--

4.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры			Всего
	9	10	11	
Аудиторные занятия (всего)	30	30	14	74
Из них: лекционных	30	30	14	74
Самостоятельная работа (всего)	42	42	22	106
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	36	-	36
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	зачет	экзамен	зачет с оценкой	
Общая трудоемкость, час	72	108	36	216
ЗЕ	2	3	1	6

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Основные требования к организации и проведению уроков изобразительного искусства	Понятие урока как основной формы организации обучения. Виды планирования уроков художественно-эстетических дисциплин. Специфика создания календарно-тематического плана для уроков художественно-эстетических дисциплин	УК-1 УК-3 УК-9

<p>Учет возрастных особенностей в преподавании изобразительного искусства</p>	<p>Особенности развития младшего школьника: а) особенности физического развития; б) особенности развития психики и познавательной деятельности; в) особенности нравственного развития; г) психическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья младшего школьного возраста. Особенности развития учащихся среднего школьного возраста: а) особенности физического развития; б) особенности развития психики и познавательной деятельности; в) особенности нравственного развития. г) психическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья среднего школьного возраста. Особенности развития учащихся старшего школьного возраста: а) особенности физического развития; б) особенности развития психики, познавательной деятельности и нравственного развития.</p>	<p>УК-1 УК-3 УК-9</p>
<p>Специфика и формы диагностики на уроках изобразительного искусства.</p>	<p>Виды диагностики уровня развития знаний умений и навыков на уроках изобразительного искусства. Методики диагностики компонентов художественно-творческих способностей обучающихся с ОВЗ. Особенности применения.</p>	<p>УК-1 УК-3 УК-9</p>
<p>Профессионально значимые качества личности учителя, его компетентность.</p>	<p>Задача учителя. Учитель как организатор и руководитель учебно-воспитательного процесса. Определение понятия компетентность. Основные компетенции современного учителя.</p>	<p>УК-1 УК-3 УК-9</p>
<p>Сущность и содержание процесса воспитания на уроках изобразительного искусства</p>	<p>Главная задача учителя. Определение понятия воспитания. Сущность воспитания на уроках изобразительного искусства. Содержанием воспитательного процесса на уроках изо.</p>	<p>УК-1 УК-3 УК-9</p>
<p>Основные требования к составлению плана-конспекта урока</p>	<p>План-конспект для урока изобразительного искусства: особенности, типология, структура.</p>	<p>УК-1 УК-3 УК-9</p>

художественно-эстетических дисциплин	Особенности уроков тематического рисования. Особенности уроков декоративного рисования. Особенности уроков рисования с натуры.	
Методика выполнения педагогического рисунка	Основные приемы педагогического рисования. Методика работы мелом на классной доске при выполнении рисунка.	УК-1 УК-3 УК-9
Дидактические игры и дидактический материал на уроках»	Характеристика дидактических игр. Основные функции дидактических игр. Методика организации и специфика использования дидактических игр на уроках, в т.ч. при работе с обучающимися с ОВЗ	УК-1 УК-3 УК-9
Методика подготовки, подбора и разработки наглядного и раздаточного материала для уроков ИЗО	Роль наглядности в преподавании художественно-эстетических дисциплин. Основные виды наглядности на уроках художественно-эстетических дисциплин. Специфика выполнения наглядно-дидактических пособий и их применение. Требования к натурному фонду как специфическому виду средств обучения.	УК-1 УК-3 УК-9

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

	Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего часов
1.	Основные требования к организации и проведению уроков художественно-эстетических дисциплин	4	4	8
2.	Учет возрастных особенностей в преподавании художественно-эстетических дисциплин	6	10	16
3.	Специфика и формы диагностики на уроках изобразительного искусства.	6	10	16
4.	Профессионально значимые качества личности учителя, его компетентность. Учитель как организатор и руководитель учебно-воспитательного процесса.	6	10	16
5.	Сущность и содержание процесса воспитания на уроках художественно-эстетических дисциплин	6	10	16
6.	Основные требования к составлению плана-конспекта урока художественно-эстетических дисциплин	8	10	18
7.	Методика выполнения педагогического рисунка	8	10	18
8.	Дидактические игры и дидактический материал на уроках	8	10	18
9.	Методика подготовки, подбора и разработки наглядного и раздаточного материала для уроков художественно-эстетических дисциплин	8	10	18

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Бороздина, Галина Васильевна. Психология и педагогика [Текст] : учебник: [для 1. Ломов, Станислав Петрович. Методология художественного образования : учебное пособие / Станислав Петрович Ломов. — Москва : Прометей, 2011. — 188 с.

2. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : в 2-х ч. Ч.1: Психология: учебник для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Виталий Александрович Слостенин. — Электрон. текст. изд. — М. : Юрайт, 2018. — 230 с. — (Бакалавр.) . — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/viewer/FF4C2741-62BD-4B04-8112-96642CD0F222/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-1-psihologiya#page/1>.

3. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : в 2-х ч. Ч.2: Педагогика: учебник для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Виталий Александрович Слостенин. — Электрон. текст. изд. — М. : Юрайт, 2018. — 374 с. — (Бакалавр.) . — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/viewer/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-15F84D779430/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-2-pedagogika#page/1>.

4. Ратиева, Ольга Викторовна. Обучение техникам живописи: теория и методика преподавания в художественной школе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ольга Викторовна Ратиева. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. — 160 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/50701/#1>. — ISBN 978-5-8114-1695-0. — ISBN 978-5-91938-149-5.

5. Сокольникова, Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства : учебник для студентов вузов / Н. М. Сокольникова. — Москва : Академия, 2012. — 256 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Байбородова, Людмила Васильевна. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и практикум для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям; рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве учебного пособия для осуществления образовательной деятельности по направлению «Педагогическое образование» / Людмила Васильевна Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 223 с. — (Бакалавр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-obucheniya-i-vospitaniya-pedagogicheskie-tehnologii-437116#page/1>. — ISBN 978-5-534-08189-3.

2. Блинов, Владимир Игоревич. Методика преподавания в высшей школе : учебно-практическое пособие: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Владимир Игоревич Блинов. — Москва : Юрайт, 2019. — 315 с. — (Образовательный процесс) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-v-vysshey-shkole-432114#page/1>. — ISBN 978-5-534-02190-5.

3. Ганьшина, Галина Васильевна. Методика преподавания специальных дисциплин : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Галина Васильевна Ганьшина. — 2-е изд. — Москва : Юрайт : Московский городской педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ), 2019. — 195 с. — (Образовательный процесс) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-specialnyh-disciplin-445284#page/1>. — ISBN 978-5-534-11433-1. — ISBN 978-5-243-00489-3.

4. Живопись [Текст] : сборник рабочих программ для специальности 051800 / Красноярский государственный художественный институт. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2005. — 82 с

5. Казакова, Т. Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества : учебник для студентов вузов / Т. Г. Казакова. — Москва : ВЛАДОС, 2006. — 255с. ,16л. цв. ил. — (Педагогика и воспитание) . — ISBN 978-5-691-01561-3

6. Королев, Александр Леонидович. Методика преподавания учебного рисунка : учебно-методическое пособие / Александр Леонидович Королев. — Санкт-Петербург : Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина,, 2005. — 65 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4333. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Крившенко, Лина Поликарповна. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Лина Поликарповна Крившенко. — Электрон. текст. изд. — Москва : Юрайт, 2017. — 364 с. — (Бакалавр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/19B2B51C-5AAF-4BDD-8B98-62F6C76D196E#page/1>. — ISBN 978-5-534-00432-8.

8. Москалюк, Марина Валентиновна. Личностно-ориентированное обучение в преподавании изобразительного искусства: младший, средний, старший школьный возраст [Электронный ресурс] : методическое пособие для педагогов ИЗО / Марина Валентиновна Москалюк. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры (КНУЦ), 2015. — 162 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3546

9. Педагогика искусства [Электронный ресурс] : сетевое периодическое научное издание. — Электрон. периодическое изд. — Москва : Институт художественного образования РАО. — Режим доступа : <http://www.art-education.ru/electronic-journal>. — Российский рецензируемый научный журнал (ВАК).

10. Погодина, С. В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учебное пособие / С. В. Погодина. — Москва : Академия, 2014. — 352 с.

11. Рисунок, живопись, композиция [Текст] : рабочие программы для специальности 051900 "Графика" / Красноярский государственный художественный институт. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2004. — 27 с.

12. Розов, Николай Христович. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов: рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для студентов, аспирантов и слушателей системы дополнительного профессионального образования преподавателей высшей школы / Николай Христович Розов. — 2-е изд., испр. и доп. — Электрон. текст. изд. — Москва : Юрайт, 2017. — 157 с. — (Образовательный процесс) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB#page/1>. — ISBN 978-5-534-00387-1.

13. Свешников, Александр Вячеславович. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Александр Вячеславович Свешников. — Электрон. текст. изд. — Москва : Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК), 2012. — 352 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/69364/#1>. — ISBN 978-5-87149-130-0.

14. Фурсенко, Татьяна Федоровна. Теория и методика преподавания мировой художественной культуры и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие:

рекомендовано Ученым советом Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского" в г. Ялте / Татьяна Федоровна Фурсенко. — 2-е изд, стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 484 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/113991/#3>. — Словарь: с. 423-440. — ISBN 978-5-8114-2834-2. — ISBN 978-5-91938-476-2.

15. Чаговец, Татьяна Петровна. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура [Электронный ресурс] : допущено УМО по направлениям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 050600 — «Художественное образование» / Татьяна Петровна Чаговец. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 176 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/111465/#1>. — ISBN 978-5-8114-1463-5. — ISBN 978-5-91938-082-5.

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). — URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий: учебными аудиториями для групповых занятий, оснащенные проектором, ноутбуком, экраном, доской учебной.

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;

2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и

электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

Свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественное: браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip.