

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
**«Теория и методика преподавания художественно-эстетических
дисциплин с практикумом»**

Специальность: 54.05.02 «Живопись»
Специализация: №1 «Художник-живописец (станковая живопись)»

Разработчик:
старший преподаватель Дыбаль Е.В.

Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Теория и методика преподавания художественно-эстетических дисциплин с практикумом» разработаны в соответствии с ФГОС ВО 3++ по специальности 54.05.02. Живопись и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнение самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к обучающимся является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной информации.

Приступая к изучению дисциплины обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения текущих и промежуточных контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, посещая аудиторные занятия.

1. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Дисциплина «Теория и методика преподавания художественно-эстетических дисциплин с практикумом» в учебном плане представлена как лекционный курс.

Лекция (от лат. lectio – «чтение») является одной из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая собой систематическое, последовательное изложение преподавателем определенного раздела учебной дисциплины. Лекции различаются по своему построению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.

1. Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном предмете и ориентирует студента в системе работы по данному курсу.

2. Лекция-информация ориентирована на изложение и объяснение студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы.

3. Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрисубъектной и межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию.

4. Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности.

5. Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала средствами ТСО или аудиовидеотехники. Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов.

6. Бинарная лекция — это разновидность чтения лекции в форме диалога двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как ученого и практика, преподавателя и студента).

7. Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой информации. В конце лекции проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок.

8. Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5—10 мин.

9. Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый вариант осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в течение лекционного времени на вопросы студентов по всем разделу или всему курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы—ответы—дискуссия», является тройным сочетанием: изложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы.

Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Слушая лекции, надо стремиться понять цель и логическую последовательность изложения, уловить ход мыслей лектора. Таким образом, первая и важнейшая задача при слушании лекции - осмысление излагаемого в ней материала. Для этого нужно слушать лекцию с самого начала, не упуская общих, ориентирующих в материале рассуждений и установок лектора. То, что внимательно прослушано, продумано и записано на лекциях, гораздо быстрее запоминается. Следует отметить, что осмысленному слушанию лекции существенно помогает предварительное ознакомление с материалом по имеющейся литературе, а также хотя бы беглый просмотр записей предшествующих лекций по данному курсу, если они уже были.

Конспектирование лекций имеет большое образовательное значение для слушателей, поэтому нужно стремиться к скорейшему овладению его методики. Конспектирование лекций способствует закреплению полученной информации в памяти, вооружает необходимыми знаниями, умениями и навыками. Но конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Если же студент стремится записать дословно всю лекцию, то такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Некоторые студенты просят иногда преподавателя «читать помедленнее»; им хочется, чтобы лекция превратилась в лекцию-диктовку. Это очень вредная

тенденция, так как в этом случае студент механически записывает большое количество услышанных сведений и не размышляет над ними. Бесполезно писать все подряд, не надо спешить вслед за лектором, а нужно стараться фиксировать сразу смысловые блоки. Обычно преподаватели, изменяя силу, тембр голоса или замедляя чтение, выделяют и подчеркивают важнейшие положения излагаемого материала, делают записи и зарисовки на доске. Степень полноты конспекта может быть разной в зависимости от учебно-методического обеспечения той или иной дисциплины. Если по курсу имеется соответствующая литература (учебник, учебное пособие, методические рекомендации по изучению дисциплины и т.д.), конспект может быть кратким. Если лекция – единственный источник информации, запись должна быть более подробной.

Записи лекций (так же как и конспекты изучаемых книг или статей) желательно делать на одной стороне листа и лучше всего - на листах, вынимающихся из тетради. Это даст возможность дополнять написанное из других источников, комбинировать листы в зависимости от вновь возникшей задачи и т.д.

Для облегчения записи рекомендуется применять систему условных обозначений и сокращений (аббревиатур) повторяющихся терминов или хорошо известных понятий. Структура записи при всех условиях должна отражать структуру содержания излагаемого лектором материала. Конспект лучше подразделять на параграфы, пункты, подпункты, соблюдая красную строку. Необходимо применять подчеркивание, заключение в рамки, выделение цветом (фломастерами, маркерами) и т.д. Такие записи представляют своего рода модели осмысленно переработанной информации и оказывают существенную помощь в процессе слушания лекции, облегчают запоминание и особенно воспроизведение учебного материала.

Принципиально важные места, определения понятий, ключевые положения следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. А еще лучше - разработать собственную «маркографию». Например: ! - важно; !!! - очень важно; ? - под вопросом; NB - обратить внимание; R - запомнить; C - скопировать и т. д.

После прослушивания лекций необходимо систематически работать над их конспектами, так как процесс забывания особенно интенсивно происходит в первый период после усвоения (заучивания); это одна из закономерностей человеческой памяти. Записи лекций следует периодически перечитывать, выправлять текст, делать дополнения, размечать цветом то, что должно быть глубоко и прочно закреплено в памяти.

Первый просмотр конспекта рекомендуется сделать вечером того дня, когда была прослушана лекция (предварительно вспомнить, о чем шла речь, и хотя бы один раз просмотреть записи). Затем вновь просмотреть конспект через 3-4 дня. Времени на такую работу уходит немного, но результаты обычно бывают эффективными: студент основательно и глубоко овладевает материалом и к сессии приходит хорошо подготовленным.

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебную литературу, но и те источники, которые дополнительно рекомендовал лектор. Только такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит каждому студенту овладеть прочными знаниями и развить в себе научные и творческие способности.

2. Формы самостоятельной работы

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной дисциплины.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.

- для формирования умений : практические задания, решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.

В процессе выполнения практических заданий студенты приобретают знания об распространенных материалах, используемых в профессиональной деятельности и навыки по самостоятельному использованию материалов для изготовления технологических моделей, дидактического материала, учебных пособий.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

3. Рекомендации по подготовке сообщений, презентаций

- сообщать новую информацию
- использовать технические средства
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара)
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы
- четко выполнять установленный регламент
- иметь представление о композиционной структуре доклада.

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Презентация, сообщение или доклад должен быть проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с современной научной литературой (обязательным цитированием и указанием источника), стимулировать познавательный интерес к научному познанию. Тема презентации, сообщения или доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме занятия. Работа обучающегося над докладом, сообщением или презентацией включает отработку навыков ораторства и умения вести диалог с аудиторией, формировать собственную оценочную позицию по указанной тематике выступления.

Доклад

Работу по подготовке доклада можно подразделить на три основные фазы: планирование, подготовку доклада и практическая реализация.

В подготовительной фазе необходимо учитывать следующие факторы:

Тему и цель выступления, целевую аудиторию, для которой проводится доклад.

Эффективность доклада оценивается по трем критериям:

1. Соответствие содержания доклада его цели и задачам.
2. Степень и характер активности слушателей во время доклада.
3. Степень влияния услышанного как на интеллект, так и на чувства слушателей.

Планирование доклада зависит от темы доклада, целей и задач, стоящих перед выступающим, его индивидуальных особенностей, от состава аудитории, в которой предстоит выступить. Цель доклада состоит в том,

чтобы представить новую информацию, которая требует осмысления. Знание цели усиливает внимание. Цель доклада закладывается в основной тезис, который необходимо ясно сформулировать в начале выступления. Требования к стержневой идее доклада: фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели доклада; суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти; мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. Все факты должны быть собраны, систематизированы, изучены, причем, они должны освещать явление со всех сторон. Это и есть применение системного анализа на практике. Выступающему необходимо четко определить понятия (термины), представлять доказательную статистику, излагать концепции, иллюстрировать мысли дополнительным материалом. Необходимо придерживаться установленного регламента. При подготовке использовать разнообразные достоверные научные источники.

Под структурой доклада понимается его построение, соотношение его отдельных частей и отношение каждой части ко всему докладу как единому целому.

Основными элементами структуры доклада являются:

1. Введение, которым докладчик привлекает внимание слушателей и настраивает их на тему своего выступления.
2. Основная часть, в которой раскрываются главные пункты доклада.
3. Заключение, в котором подводятся итоги.

Примерное распределение времени: вступление – 10-15%, основная часть – 60-65%, заключение – 20-30%.

Важность вступления диктуется необходимостью с чего-то начать, привлечь внимание слушателей, наладить контакт с аудиторией, актуализировать проблему.

В основной части доклада разворачивается стержневая идея, раскрываются ее аспекты. В ней излагается основной материал, последовательно разъясняются выдвинутые идеи и положения, доказываются их правильность, слушатели подводятся к необходимым выводам.

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, которые следуют из главной цели основной идеи выступления или аудитория побуждается к определенным действиям.

Использование **мультимедийных презентаций** позволяет повысить информационную насыщенность и результативность занятий, их динамизм и выразительность. Преимуществами мультимедийной презентации являются:

- наглядность излагаемого материала, обеспечение доступности для визуального восприятия всей аудиторией;
- привлечение внимания слушателей к содержанию излагаемого материала за счет использования элементов анимации, аудио- и видеофрагментов;
- акцентирование наиболее важных моментов доклада;
- сохранение логической последовательности изложения доклада;

- эстетичность и выразительность представляемой информации;
- простота подготовки слайдов, компактность и транспортабельность информации.

Цели мультимедийной презентации:

- визуальное представление авторского замысла, максимально комфортное для восприятия конкретной аудиторией, побуждающее к взаимодействию аудитории слушателей и автором презентации;
- демонстрация достижений выступающего в различных сферах деятельности с помощью современных информационных технологий.

Этапы создания мультимедийной презентации

В процессе создания мультимедийной презентации выделяют три этапа:

1. Этап проектирования -определение целей использования презентации, сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и др.),формирование структуры и логики подачи материала, создание папки, в которую помещается собранный материал;

2. Этап конструирования – это разработка презентации с учетом содержания и соотношения текстовой и графической информации. Это: определение дизайна слайдов, наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной информацией, включение эффектов анимации, аудио,- видеофайлов и музыкального сопровождения (при необходимости),установка режима показа слайдов.

Титульный слайд включает полное название образовательного учреждения, название презентации, город и год.

Содержательный слайд - это список слайдов презентации (дизайн любой), сгруппированный по темам сообщения (например, слайды 1-5 – «Введение», слайды 6-9 – «Понятийный аппарат темы» и т.д.). Использование содержательного слайда позволит быстро найти необходимый раздел презентации и воспроизвести его.

Заключительный слайд содержит выводы, пожелания, список литературы и др.

3. Этап моделирования – это репетиция презентации, которая позволяет осуществить проверку и коррекцию подготовленного материала и определить его соответствие содержанию доклада.

Качество презентации можно оценить на основе ряда критериев: содержание презентации и оформление.

Требования к содержательной части мультимедийной презентации:

Содержание презентации должно соответствовать теме доклада. Пронумеруйте слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному слайду в случае необходимости. Слайды нельзя перегружать информацией.

Информационная составляющая презентации должна поддерживаться ее эстетическими возможностями, которые не должны быть перенасыщенными и многослойными.

Иллюстративный материал слайдов презентации должен быть современным и актуальным.

Оформление слайдов должно привлекать внимание целевой аудитории, учитывая психологические особенности восприятия слушателей.

Презентация сопровождает доклад, но не заменяет его. Текстовое содержание презентации должно сопровождать определенные положения, озвученные докладчиком, но не повторять их дословно. Слова и связанные с ними образы обязательно должны быть согласованы во времени.

Оформление мультимедийной презентации. Для наиболее продуктивного использования презентаций и соблюдения валеологических требований необходимо выполнять следующие рекомендации по ее оформлению:

Цвет. Сочетание двух цветов – цвета знака и цвета фон. Цветовая схема презентации должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у слушающих ощущение связности, преемственности, комфортности.

Фон должен выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. Используйте однородный фон для слайдов.

Шрифт. Цвет шрифта, оформление шаблона должны быть подобраны так, чтобы все надписи легко читались. Необходимо использовать так называемые рубленые шрифты (например, различные варианты Arial или Tahoma), причем размер шрифта должен быть довольно крупный. Предпочтительно не пользоваться курсивом. Не рекомендуется смешивать разные шрифты и злоупотреблять их цветовым оформлением. Заголовки набираются более крупным шрифтом.

Единый стиль оформления. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Предпочтительно горизонтальное расположение материала.

Объем текста на слайде зависит от назначения презентации. На одном слайде должно быть не более 7 - 10 строк. Визуальное восприятие слайда презентации занимает от 2 до 5 секунд, в то время как продолжительность некоторых видов анимации может превышать 20 секунд.

Качество презентации можно оценить на основе ряда критериев:

1. Содержание презентации (раскрытие темы доклада, подача материала, грамотность изложения, наличие, достаточность и обоснованность графического оформления (схем, рисунков, диаграмм, фотографий), использование дополнительной развивающей информации по теме доклада, ссылки на источники информации (при необходимости)).

2. Оформление презентации (соответствие дизайна всей презентации поставленной цели, единство стиля включаемых в презентацию рисунков, применение собственных (авторских) элементов оформления, обоснованное использование анимационных эффектов, аудио,- видеофайлов, соответствие продолжительности презентации времени).

Реферат.

1. Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 недели до зачетного занятия

2. При оценке реферата преподаватель учитывает

- качество
- степень самостоятельности студента и проявленную инициативу
- связность, логичность и грамотность составления
- оформление в соответствии с требованиями.

3. Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем.

4. Защита реферата студентом предусматривает

- доклад по реферату не более 5-7 минут
- ответы на вопросы оппонента.

5. Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение вести дискуссию и ответы на вопросы.

Содержание и оформление реферата

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго определенным правилам.

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения.

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова " тема " и в кавычки не заключается.

Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы.

В нижнем поле указывается год написания реферата.

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательности нельзя.

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени.

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы.

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя кратко, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы.

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата.

В работах используются следующие способы построения библиографических списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в алфавитном порядке / более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном порядке /, после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника, место издания / пишется сокращенно. Страницы можно указывать прямо в тексте, после указания номера, под которым литературный источник находится в списке литературы. Номер литературного источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника.

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. прил. 1) /.

Объем студенческого реферата – 10-15 страниц.

Эссе – это небольшая самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Жанр эссе предполагает творческое и свободное изложение личной позиции автора, его собственных размышлений.

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. *Писать эссе* чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться самостоятельности мышления, четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, вырабатывать собственный стиль речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачета. Это определенный итог работы студента над важнейшими разделами курса. Во время зачета преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы по всем темам изученного курса. Вопрос об использовании на зачете справочной или иной литературы решается индивидуально. Оценивание

ответа студента производится в соответствии с установленными критериями, которые преподаватель сообщает в начале изучения дисциплины. Оптимальным методом подготовки к зачету является планомерная, систематическая, настойчивая работа в течение всего семестра с первого до последнего дня, важным является регулярное посещение семинаров.

Начинать подготовку к зачету необходимо менее чем за месяц до экзаменационной сессии с проверки своих знаний, с выделения основных и наиболее сложных разделов, которые требуют особого внимания при повторении в силу трудностей рассматриваемых вопросов или по причине пропусков занятий. Предварительную проработку материала и выяснение всех вопросов целесообразно завершить за неделю или декаду до окончания семестра.