

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
« _____ » 2016 г.

Методика обучения изобразительному искусству

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Художественное образование»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству
и дизайну костюма

«28» 06 2016 г., протокол № 12

Заведующий кафедрой

(подпись)

(зав.кафедрой)

(дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования «04» 04 2016 г., протокол № 12

Председатель учёного совета

(подпись)

(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

«19» 08 2016 г., протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____

(подпись)

(руководитель ОПОП)

(дата)

Лист изменений № _____

(подпись)

(руководитель ОПОП)

(дата)

Лист изменений № _____

(подпись)

(руководитель ОПОП)

(дата)

Разработчики:

Садкова Людмила Михайловна, старший преподаватель кафедры Теории и методики
обучения изобразительному искусству и дизайну костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426) и базовому
учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Художественное образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО
«ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Содействие становлению специальной профессиональной компетентности бакалавра художественного образования путем обогащения базовой профессиональной компетентности опытом проектирования и организации целостного художественно-педагогического процесса в области преподавания изобразительного искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методика обучения изобразительному искусству» относится к базовой части блока дисциплин.

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной деятельности:

- педагогическая;
- исследовательская.

Для освоения дисциплины «Методика обучения изобразительному искусству» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Основы математической обработки информации», «Педагогика», «Психология», «Взаимодействие школы и современной семьи», «Живопись 1», «Живопись 2», «Инновационные педагогические технологии», «Интернет и мультимедиа технологии в культурно-просветительской деятельности», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Искусство графики в школе», «Искусство декоративных росписей», «Компьютерная графика», «Основы композиции», «Основы музейно-педагогического проектирования», «Основы музейной педагогики», «Основы черчения и начертательная геометрия», «Основы экологической культуры», «Педагогическая поддержка художественно одаренных детей», «Перспектива», «Пластическое моделирование», «Проблемы художественно-педагогических исследований», «Проблемы художественно-эстетического образования», «Рисунок 1», «Рисунок 2», «Скульптура», «Скульптура и пластическая анатомия», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», «Техника графики», «Цветоведение и колористика», «Экономика образования», «Эмаль», прохождения практик «Исследовательская практика», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (творческая)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Педагогика», «Взаимодействие школы и современной семьи», «Живопись 2», «Инновационные педагогические технологии», «Искусство графики в школе», «Искусство декоративных росписей», «Основы музейно-педагогического проектирования», «Основы музейной педагогики», «Педагогическая поддержка художественно одаренных детей», «Пластическое моделирование», «Проблемы художественно-педагогических исследований», «Проблемы художественно-эстетического образования», «Рисунок 2», «Скульптура», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», «Техника графики», «Эмаль», прохождения практик «Исследовательская практика», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- готовностью сознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- особенности педагогической деятельности в процессе обучения художественным дисциплинам; основные педагогические умения и способности учителя изобразительного искусства; ключевые компетентности профессиональной деятельности бакалавра;
- дидактические и методические основы преподавания изобразительного искусства в начальной школе;
- современные технологии художественно-эстетического воспитания;
- теоретические и методические основы обучения декоративно-прикладному искусству;
- требования к обобщению инновационного педагогического опыта;

уметь

- проектировать учебно-воспитательный процесс на уроках изобразительного искусства;
- определять эффективные методы, приемы и формы обучения на уроках изобразительного искусства;
- осуществлять отбор и конструирование методов интерактивного обучения на основе компетентностного подхода;
- провести занятия, включающих освоение школьниками линейной и воздушной перспективы и изображение человека;
- выполнять разработку программ, наглядных средств обучения и других методических продуктов;

владеть

- навыками анализа современных концепций художественного образования;
- навыками проектирования и проведения занятий по изобразительному искусству на разных ступенях школьного обучения;

- навыками организации творческой деятельности школьников во внеклассной и внешкольной работе;
- методами формирования художественно-творческой активности школьников на занятиях изобразительным искусством;
- средствами и методами организации самообразования школьников.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		4 / 5 / 6 / 7 / 8
Аудиторные занятия (всего)	166	32 / 32 / 36 / 36 / 30
В том числе:		
Лекции (Л)	78	16 / 16 / 18 / 18 / 10
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / – / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	88	16 / 16 / 18 / 18 / 20
Самостоятельная работа	194	4 / 40 / 36 / 36 / 78
Контроль	–	– / – / – / – / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧ / ЗЧ / ЗЧ, КРС / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	360
	зачётные единицы	10
		36 / 72 / 72 / 72 / 108
		1 / 2 / 2 / 2 / 3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Изобразительное искусство в системе художественного образования и развития школьников	Концепция художественного образования в Российской Федерации. Место и роль искусства в современном понимании. содержания образования. Принципы и содержание организации художественного образования. 4. Анализ современных концепций художественного образования.
2	Художественно-педагогический процесс обучения изобразительному искусству	Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности школы. Педагогический рисунок как наглядность в обучении. Виды деятельности на уроках изобразительного искусства. Принципы обучения в различных направлениях художественного образования. Педагогические условия обучения изобразительному искусству. Методы, приемы и формы обучения на уроках изобразительного искусства. Психолого – педагогические основы осуществления индивидуального подхода в обучении. Планирование и организация учебно-воспитательного процесса. Система оценивания деятельности и художественно-творческих достижений учащихся на уроках изобразительного искусства. Оценка достижений учащихся в художественном развитии. Влияние педагогической оценки на психологический климат класса. Анализ и оценка урока

		изобразительного искусства в начальных классах Особенности образовательных программ по изобразительному искусству в общеобразовательной школе
3	Технологии и методики обучения в области изобразительного искусства	Основы народного и декоративно-прикладного искусства (программа Шпикаловой Т.Я.).
4	Организация творческой деятельности школьников	Виды и жанры изобразительного искусства. Художественное образование в традиционном декоративно-прикладном искусстве. Теоретические и методические основы обучения декоративно-прикладному искусству. Возможности народного декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов в формировании эстетического отношения к действительности. Теоретические основы обучения живописи. методический аспект. Теоретические основы обучения дизайну. Театрально-декорационное искусство. Теоретические основы обучения рисунку. Архитектура, ее основные виды и средства художественной выразительности. Натюрморт и его виды и средства художественной выразительности. Пейзаж, его виды и средства художественной выразительности. Портрет и его виды. Средства художественной выразительности портрета. Методика проведения занятий, включающих освоение школьниками линейной и воздушной перспективы и изображение человека. Характеристика изобразительной деятельности детей и подростков как специфической области проявления особенностей развивающейся личности. Художественно-образные решения в детских рисунках. Линия, цвет, пространство в рисунках детей. Характерные особенности детского рисунка, возрастные этапы его развития. Генезис основных и индивидуальных способностей к изобразительной деятельности. Закономерности проявления творческих способностей школьников на уроках изобразительного искусства. Одаренные дети: особенности психического развития. Методы исследований развития творческих способностей обучающихся. Методы формирования художественно-творческой активности школьников на занятиях изобразительным искусством. Формирование эмоционально-образного восприятия младших школьников
5	Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине	Научно-исследовательская деятельность учителя изобразительного искусства. Анализ учебно-методического комплекса по учебной дисциплине. Разработка программ, наглядных средств обучения и других методических продуктов. Роль образовательной среды в обучении. Кабинет изобразительного искусства, его оборудование,

		оформление и материально-учебная база. Средства и методы организации самообразования школьников. Требования к обобщению инновационного педагогического опыта. Аттестация учителя изобразительного искусства. Экспертиза практической деятельности учителя изобразительного искусства. Самооценка качеств личности и профессиональных способностей, самоанализ и самоконтроль.
--	--	---

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Изобразительное искусство в системе художественного образования и развития школьников	16	—	16	40	72
2	Художественно-педагогический процесс обучения изобразительному искусству	18	—	18	36	72
3	Технологии и методики обучения в области изобразительного искусства	16	—	16	40	72
4	Организация творческой деятельности школьников	18	—	18	36	72
5	Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине	10	—	20	42	72

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы (с методическими рекомендациями) / Под руководством Б. М. Неменского. / М: Академия, 2015. — 144 с. — Обл..
2. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство: 5—9 классы / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, В. И. Колякина и др. / М: Просвещение, 2015. — 72 с..
3. Программы дополнительного образования: Программы дополнительного художественного образования детей / Ред._сост. Н. И. Кучер, Е. П. Кабкова. / М: Академия, 2015. — 240 с..
4. Изобразительное искусство. 1-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. - М.: АГАР, 2015.-43 с..
5. Сборник нормативных документов. Искусство. / ДРОФА, 2009. – 64 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. Дизайн: Учебное пособие для студентов пед. вузов. 2 –е изд., стер. / М.: Академия, 2002. – 364 с..
2. Яшухин А.П., Ломов СП. Живопись: Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед.

ин-тов и ун-тов. 2-е изд., перераб. и доп. /М.: АГАР, 1999. - 232 с..

3. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 1 [Электронный ресурс]: сборник статей/ Н.Н. Ростовцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 440 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8269>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 2 [Электронный ресурс]: сборник статей/ В.И. Козлов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 448 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8270>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Инновационные тенденции в современном художественном образовании [Электронный ресурс]: материалы научно-практического семинара для учителей в рамках Республиканской олимпиады школьников по изобразительному искусству (25 марта 2016 г.)/ Л.М. Альметова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016.— 91 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60700>.— ЭБС «IPRbooks».

6. Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Игнатьев С.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2007.— 160 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36323>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Стасевич В.Н. Учеба, творчество, искусство. Слагаемые понятия культуры [Электронный ресурс]: монография/ Стасевич В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2014.— 160 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47170>.— ЭБС «IPRbooks».

8. Алаева О.В. English for Art Historians [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям культуры и искусства (050000)/ Алаева О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52037>.— ЭБС «IPRbooks».

9. Буровкина Л.А. Научно-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования [Электронный ресурс]: монография/ Буровкина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 320 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26724>.— ЭБС «IPRbooks».

10. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия [Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29277>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/366.html>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, пакет MS Office, в т.ч. программа Power Point).
2. Пакет офисных приложений (просмотр слайд-шоу).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методика обучения изобразительному искусству» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Компьютерный класс для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, оборудованный необходимым количеством выхода в Интернет, оснащённых программным обеспечением для просмотра и подготовки текста, мультимедийных презентаций, персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью централизованного хранения данных и компьютерный класс для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, оборудованный необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, оснащённых программным обеспечением для просмотра и подготовки текста, мультимедийных презентаций, видеоматериалов, электронных ресурсов на оптических дисках.

2. Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с возможностью использования графических и офисных приложений, распечатки документов, доступа к Интернету и локальной сети для подготовки к занятиям и проверки результатов выполнения самостоятельной работы студентов.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Методика обучения изобразительному искусству» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Методика обучения изобразительному искусству» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.