МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

« 06 » марта 2023 г.

Инновационные процессы в художественном образовании

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Искусство»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 16 » февраля 2023 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

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:
Рамзаева Екатерина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО "ВГСПУ".

Программа дисциплины «Инновационные процессы в художественном образовании» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 126) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Искусство»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 10 мая 2019 г., протокол № 10).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать у будущих магистров представления об инновационных методах обучения изобразительному искусству; содействовать становлению базовой профессиональной компетентности магистра удожественного образования на основе овладения содержанием дисциплины.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Инновационные процессы в художественном образовании» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Инновационные процессы в художественном образовании» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Пространственно-пластические искусства», «Современные проблемы художественно-педагогических исследований», «Современные художественно-педагогические системы», «Художественные материалы и техники в системе художественного образования», прохождения практик «Учебная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 4», «Учебная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 6».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Инновационные методы обучения изобразительному искусству», «История художественного образования», «Педагогическая поддержка художественно одаренных детей в информационном пространстве социальных сетей», «Полихудожественный подход в обучении школьников изобразительному искусству», «Теория и практика обучения изобразительному искусству в системе дополнительного образования», «Эволюция художественных парадигм», прохождения практик «Производственная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 9», «Производственная практика (преддипломная практика)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен планировать и осуществлять научные исследования в области теории, истории и методики художественного образования (ПК-4);

– способен проектировать образовательную среду высокой степени открытости и включать в нее результаты собственной художественно-творческой деятельности (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– содержание современных педагогических технологий, их классификация и пути применения в системе художественного образования;

– содержание интерактивных методов обучения;

– основные современные аудиовизуальные средства и их предназначение;

– особенности реализации процесса обучения основам изобразительного искусства в дистанционном формате. Платформы, инструменты, особенности методики;

уметь

– применять современныепедагогические технологии в процессе обучения изобразительному искусству;

– реализовывать педагогический потенциал интерактивных методов обучения в процессе обучения основам изобразительного искусства;

– применять современные аудиовизуальные средства на уроке изобразительного искусства, а также в системе дополнительного художественного образования;

– реализовывать процесс обучения основам изобразительного искусства в дистанционном формате;

владеть

– современными педагогическими технологиями и навыками их применения в системе художественного образования;

– навыками применения интерактивных методов обучения в системе художественного образования;

– навыками использования современных аудиовизуальные средств на уроке изобразительного искусства, а также в системе дополнительного художественного образования;

– методикой обучения основам изобразительного искусства в дистанционном формате, основными платформами и инструментами.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	16	16
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	47	47
Контроль	9	9
Вид промежуточной аттестации		–
Общая трудоемкость часы	72	72
зачётные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Применение современных педагогических технологий в системе художественного образования	Содержание современных педагогических технологий, их классификация и пути применения в системе художественного образования
2	Использование интерактивных методов обучения в системе художественного образования	Интерактивные методы обучения и их педагогический потенциал в процессе обучения основам изобразительного искусства
3	Использование аудиовизуальных средств в	Современные аудиовизуальные средства и способы их применения на уроке изобразительного искусства, а

	системе художественного образования	также в системе дополнительного художественного образования
4	Обучение основам изобразительного искусства в дистанционной форме	Особенности реализации процесса обучения основам изобразительного искусства в дистанционном формате. Платформы, инструменты, особенности методики

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	**Всего**
1	Применение современных педагогических технологий в системе художественного образования	1	3	–	17	21
2	Использование интерактивных методов обучения в системе художественного образования	1	3	–	10	14
3	Использование аудиовизуальных средств в системе художественного образования	1	3	–	10	14
4	Обучение основам изобразительного искусства в дистанционной форме	1	3	–	10	14

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Рылова, Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству. Инновационная тьюторская модель : учебно-методическое пособие / Л. Б. Рылова. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 444 с. — ISBN 978-5-507-50097-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/414443.

2. Кузнецова, Н. С. Проектирование учебных материалов по ИЗО : учебное пособие / Н. С. Кузнецова, Л. П. Филатова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 130 с. — ISBN 978-5-4497-3459-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMAPT : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/142256/details.

3. Гудилина, С. И. Медиаобразовательная среда : учебное пособие / С. И. Гудилина. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2022. — 88 с. — ISBN 978-5-4263-1105-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMAPT : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/130134/details.

6.2. Дополнительная литература

1. Овсянникова, О. А. Психология детей младшего школьного возраста. Теория и методика развития способности к самовыражению на занятиях по изобразительному искусству : учебное пособие для вузов / О. А. Овсянникова, Р. Э. Костылева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 88 с. — ISBN 978-5-507-50457-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/437189.

2. Большакова, С. В. Культурно-творческая, исследовательская и проектная деятельность учителя изобразительного искусства : учебно-методическое пособие / С. В. Большакова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2025. — 164 с. — ISBN 978-5-98452-241-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/160835/details.

3. Кузнецова, Н. С. Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных организациях. Проектирование учебных материалов : учебное пособие для СПО / Н. С. Кузнецова, Л. П. Филатова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 128 с. — ISBN 978-5-4488-2236-0, 978-5-4497-3623-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/142774/details.

4. Ческидова, И. Б. Теории и технологии художественно-эстетического образования в начальной школе : учебно-методическое пособие / И. Б. Ческидова. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2026. — 132 с. — ISBN 978-5-4497-4874-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/155922/details.

5. Пашкова, И. В. Проектирование: иллюстрация в графическом дизайне : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2024. — 213 с. — ISBN 978-5-8154-0706-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/148130/details.

6. Борисов, В. Ю. Методика обучения преподаванию изобразительного искусства в вопросах и ответах. Готовимся к экзамену : учебно-методическое пособие / В. Ю. Борисов, Н. Н. Борисов. — 2-е изд. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2024. — 80 с. — ISBN 978-5-4263-0616-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/146074/details.

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 «Инновационные процессы в художественном образовании» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Компьютерный класс для аудиторной и самостоятельной работы обучаемых, оборудованный необходимым количеством выхода в Интернет, оснащённых 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 «Инновационные процессы в художественном образовании» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме .

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.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

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 «Инновационные процессы в художественном образовании» 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.