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.

Современные художественно-педагогические системы

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:
Кириллова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО "ВГСПУ".

Программа дисциплины «Современные художественно-педагогические системы» 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

Содействие становлению профессиональной компетентности магистра путем овладения содержанием дисциплины.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современные художественно-педагогические системы» относится к базовой части блока дисциплин.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Инновационные методы обучения изобразительному искусству», «Инновационные процессы в художественном образовании», «История художественного образования», «Основы музейно-педагогического проектирования», «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», «Технологии работы с художественно-одаренными детьми», «Эволюция художественных парадигм», прохождения практик «Производственная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 8», «Производственная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 9», «Производственная практика (педагогическая) по Модулю 7», «Производственная практика (преддипломная практика)», «Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) по Модулю 9», «Учебная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 6», «Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) по Модулю 3».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении (ОПК-5);

– способен реализовывать образовательные программы в области художественного образования на всех основных уровнях с учетом современного уровня развития методики преподавания искусства (ПК-2);

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– концепцию «Школа рисунка - графическая грамота»;

– основные теоретические положения программы «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского;

– основные специфические принципы и методы обучения изобразительному искусству концепции «Целостный подход к художественному воспитанию через категорию "художественный образ»;

– особенности программы «Живой мир искусства»;

– приемы реализации главной цели концепции – духовное развитие личности через изучение народного искусства;

– особенности организации учебного процесса в художественном образовании;

уметь

– проектировать виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование, декоративная работа, лепка, аппликация, беседы об изобразительном искусстве;

– проектировать различные виды деятельности на уроке: конструктивную, изобразительную и декоративную;

– грамотно выбирать методы для проведения педагогической работы в общеобразовательной школе по изобразительному искусству;

– решать вопросы взаимосвязи искусства ребенка с окружающей действительностью через комплексный и полихудожественный подходы;

– реализовывать программу «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства (1 - 4 классы)» (автор Т.Я. Шпикалова);

– использовать в педагогической деятельности методики и технологии обучения искусству в основной, профильной, средней специальной и высшей школе;

владеть

– навыками реализации общепедагогических принципов обучения в направлении;

– приемами реализации концепции «Целостный подход к художественному воспитанию через категорию "художественный образ"»;

– основными принципами и методами преподавания искусства;

– навыками соединения разных видов художественной деятельности – музыки, изобразительного искусства, родного языка и литературы, художественного движения, театра – в едином содержательном и увлекательном для детей процессе развития;

– навыками формирования у младших школьников основ целостной эстетической культуры через развитие исторической памяти, развитие их творческих способностей и задатков;

– навыками сравнительного анализа целей, содержания обучения и программ в различных направлениях художественного образования.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1
Аудиторные занятия (всего)	16	16
В том числе:		
Лекции (Л)	6	6
Практические занятия (ПЗ)	10	10
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	92	92
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		–
Общая трудоемкость часы	108	108
зачётные единицы	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Современные концепции художественного образования. Виды деятельности и реализация общепедагогических принципов обучения в направлении (концепции) «Школа рисунка - графическая грамота»	Виды деятельности и реализация общепедагогических принципов обучения в направлении (концепции) «Школа рисунка - графическая грамота». Программа «Изобразительное искусство» В.С. Кузина. Основные цели и задачи. Виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование, декоративная работа, лепка, аппликация, беседы об изобразительном искусстве
2	Идеи концепции «Целостный подход к художественному воспитанию через категорию "художественный образ»	Идеи концепции «Целостный подход к художественному воспитанию через категорию "художественный образ"». Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского. Особенности программы. Цели и задачи. Виды деятельности на уроке
3	Специфические принципы и методы обучения изобразительному искусству концепции «Приобщение к мировой художественной культуре как части духовной культуры»	Основные принципы и методы преподавания искусства. Принцип уподобления. Принцип освоения вживанием (метод поэтапных открытий, метод единства восприятия и созидания, метод широких ассоциаций, обобщающие уроки). Принцип постоянства связи с жизнью (метод привлечения в беседах личного эмоционального, визуального и бытового опыта детей, метод внеклассной индивидуальной и коллективной поисковой деятельности, метод отчетных уроков, метод оформления работами учеников интерьера школы. Принцип создания потребности в приобретении знаний и навыков (метод свободы в системе ограничений, метод диалогичности, метод сравнений, метод коллективных групповых работ). Принцип единства формы и содержания. Анализ содержания.
4	Теория полихудожественного развития детей и юношества	Теория полихудожественного развития детей и юношества. Концепция целостного подхода к обучению и воспитанию Б. П. Юсова на основе интегрированного полихудожественного подхода. Лаборатория комплекс-ного взаимодействия искусств (Институт художественного образования РАО). Реше¬ние вопросов взаимосвязи искусства ребенка с окружающей действительно¬стью через комплексный и полихудожественный подход. Соединения разных видов худо¬жественной деятельности – музыки, изобразительного искусства, родного языка и литературы, художественного движения, театра – в едином содержательном и увлекательном для детей процессе развития. Программа «Живой мир искусства» – опора на положение о полихудожественности ребенка
5	Концепция «Культурно-эстетическое развитие и становление личности	Программа «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства (1 - 4 классы)» (автор Т.Я. Шпикалова). Главная цель

	младшего школьника на национальной основе»	концепции – духовное развитие личности, возрождение в ребенке чувства своей родной земли, связи со своим народом, ощущения счастья бытия и творчества, формирование у младших школьников основ целостной эстетической культуры через развитие исторической памяти, развитие их творческих способностей и задатков
6	Сравнительный анализ целей, содержания обучения и программ в различных направлениях художественного образования	Сравнительный анализ целей, содержания обучения и программ в различных направлениях художественного образования. Методики и технологии обучения искусству в основной, профильной, средней специальной и высшей школе. Особенности организации учебного процесса в художественном образовании.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	**Всего**
1	Современные концепции художественного образования. Виды деятельности и реализация общепедагогических принципов обучения в направлении (концепции) «Школа рисунка - графическая грамота»	1	1	–	16	18
2	Идеи концепции «Целостный подход к художественному воспитанию через категорию "художественный образ»	1	1	–	16	18
3	Специфические принципы и методы обучения изобразительному искусству концепции «Приобщение к мировой художественной культуре как части духовной культуры»	1	2	–	15	18
4	Теория полихудожественного развития детей и юношества	1	2	–	15	18
5	Концепция «Культурно-эстетическое развитие и становление личности младшего школьника на национальной основе»	1	2	–	15	18
6	Сравнительный анализ целей, содержания обучения и программ в различных направлениях художественного образования	1	2	–	15	18

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. 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.

2. Елкина, М. В. Арт-педагогика : учебно-методическое пособие / М. В. Елкина, Л. Г. Пушкарева, Т. В. Слепцова. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2023. — 224 с. — ISBN 978-5-91930-238-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/148710/details.

3. 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.

4. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / А. И. Башмаков, И. А. Башмаков, А. И. Владимиров [и др.] ; под редакцией В. В. Попова, Ю. Г. Круглова. — 6-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2025. — 320 с. — ISBN 978-5-93208-539-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/151979/details.

6.2. Дополнительная литература

1. Игнатьев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей : учебное пособие для вузов / С. Е. Игнатьев. — Москва : Академический Проект, 2020. — 155 с. — ISBN 978-5-8291-3599-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/94871/details.

2. Беликова, Е. В. Теория и методика воспитания : учебное пособие / Е. В. Беликова, О. И. Битаева, Л. В. Елисеева. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 с. — ISBN 978-5-9758-1787-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/81057/details.

3. Культурно-просветительская деятельность в учреждениях культуры XXI века : учебное пособие / А. В. Каменец, А. И. Щербакова, Н. И. Ануфриева [и др.]. — Москва : Российский государственный социальный университет, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-7139-1400-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/104678/details.

4. Амиржанова, А. Ш. Традиционное народное искусство в развитии художественного восприятия : учебное пособие / А. Ш. Амиржанова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 108 с. — ISBN 978-5-4497-1949-2, 978-5-93252-285-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/129016/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 «Современные художественно-педагогические системы» 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.
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 «Современные художественно-педагогические системы» относится к базовой 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 «Современные художественно-педагогические системы» 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.