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»

заочная 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 6 марта 2023 г., протокол № 6).

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.

Для освоения дисциплины «Современные художественно-педагогические системы» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе прохождения практик «Производственная практика (методическая) по Модулю 4», «Учебная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 6», «Учебная практика (ознакомительная) по Модулю 1».

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 (преддипломная) практика», «Производственная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 8», «Производственная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 9», «Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) по Модулю 9».

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
		2з
Аудиторные занятия (всего)	10	10
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (ПЗ)	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	6	6
Самостоятельная работа	98	98
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	Программа «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства (1 - 4

	становление личности младшего школьника на национальной основе»	классы)» (автор Т.Я. Шпикалова). Главная цель 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	17	18
2	Идеи концепции «Целостный подход к художественному воспитанию через категорию "художественный образ»	–	–	1	17	18
3	Специфические принципы и методы обучения изобразительному искусству концепции «Приобщение к мировой художественной культуре как части духовной культуры»	1	–	1	16	18
4	Теория полихудожественного развития детей и юношества	1	–	1	16	18
5	Концепция «Культурно-эстетическое развитие и становление личности младшего школьника на национальной основе»	1	–	1	16	18
6	Сравнительный анализ целей, содержания обучения и программ в различных направлениях художественного образования	1	–	1	16	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 лабораторных работ. 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.

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 «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.