

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 09.02.2023 09:19:04
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.01 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ**

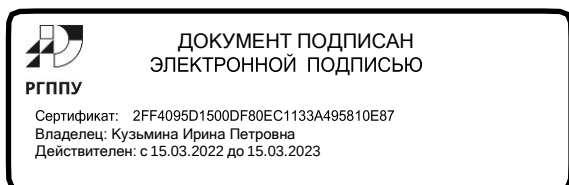
Уровень высшего образования
Направление подготовки

Профили подготовки

Форма обучения

Бакалавриат
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Изобразительное искусство и дизайн
Изобразительное искусство и
технология

Очная

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика обучения изобразительному искусству». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 36 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: кандидат педагогических наук, доцент,

Л. П. Филатова

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО

И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»,
2021.

© Филатова Л. П., 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Результаты освоения дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	6
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	6
4.2. Тематический план дисциплины.....	6
4.3. Содержание дисциплины.....	8
5. Образовательные технологии.....	21
6. Учебно-методическое обеспечение	22
6.1. Задания и методические указания по организации практических занятий	22
6.2. Методические указания к выполнению курсовых работ.....	31
6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	32
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	34
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	36

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины формирование системы методических знаний и умений, составляющих основу профессиональной компетентности бакалавра в области художественного образования.

Задачи:

- формирование у студентов системы теоретических знаний об исторических особенностях сложения и развития зарубежных и отечественных художественных школ;
- усвоение современных принципов художественного образования учащихся;
- изучение целей, задач и содержания художественного образования;
- изучение психологических особенностей художественно-познавательной и изобразительно-творческой деятельности детей;
- формирование практических методических умений в области планирования учебной художественно-педагогической работы в образовательных учреждениях различного типа, подбора и применения методов и приемов обучения художественно-творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теория и методика обучения изобразительному искусству» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». Дисциплина входит в обязательную часть образовательной программы и реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Изучение данной дисциплины логически связано с освоением психологии (курс педагогической психологии) и педагогикой (теория обучения). Освоение методики обучения изобразительному искусству ведется с опорой на знания по теории и истории искусств, накопленные студентами в ходе изучения дисциплины «История искусств», а также с опорой на практические художественные умения, усвоенные студентами в процессе изучения основных дисциплин творческого характера («Рисунок», «Живопись», «Композиция» и др.).

Изучение данной дисциплины является основой для прохождения студентами педагогической практики, а также для подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий);

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.

Индикаторы достижения компетенций

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	ИУК 6.1. Знает основные закономерности становления и развития личности
		ИУК 6.2. Умеет применять знания о своих ресурсах (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.) для успешной работы
		ИУК 6.3. Планирует свою деятельность с учетом условий, средств, личностных возможностей; нацелен на дальнейшее саморазвитие и самообразование
Разработка основных и дополнительных образовательных программ	ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)	ИОПК 2.1. Знает принципы разработки основных и дополнительных образовательных программ на основании требований ФГОС и других нормативных документов
		ИОПК 2.2. Умеет анализировать образовательные потребности обучающихся и определять общее содержание и структуру образовательных программ и их компонентов для удовлетворения выявленных потребностей
		ИОПК 2.3. Способен разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы с использованием информационно-коммуникационных технологий
Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность обучающихся	ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС	ИОПК 3.1. Знает основные требования федеральных государственных образовательных стандартов, предъявляемые к организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
		ИОПК 3.2. Умеет организовать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, применяя технологии инклюзивного образования
		ИОПК 3.3. Подготовлен к взаимодействию с другими специалистами для организации психолого-медико-педагогического консультирования и оказания адресной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями
Контроль и оценка формирования результатов образования	ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении	ИОПК 5.1. Знает принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся; методы педагогической диагностики неуспеваемости обучающихся
		ИОПК 5.2. Умеет применять различные методы анализа и оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися
		ИОПК 5.3. Применяет методы контроля и оценки образовательных результатов (личностных, предметных, метапредметных) обучающихся; подготовлен к применению специальных технологий и методов, позволяющих выявлять и корректировать трудности в обучении

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

- основные этапы развития художественного образования за рубежом и в России;
- основные положения теории и методики обучения, реализуемые в процессе преподавания изобразительного искусства;
- содержание преподаваемого предмета;
- общие требования к организации уроков изобразительного искусства;
- возрастные особенности изобразительной деятельности детей и критерии оценки детского изобразительного творчества.

Уметь:

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;
- проектировать базовые и элективные курсы по искусству для организации занятий в общеобразовательной школе и в учреждениях дополнительного образования;
- выполнять проект цикла уроков, разрабатывать и оформлять план-конспект отдельного урока или внеклассного занятия;
- использовать различные методы и приемы ведения уроков и внеклассных занятий по изобразительному искусству.

Иметь практический опыт:

- ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
- проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании;
- разработки и выполнения наглядных пособий, в том числе с использованием мультимедийных средств и технологий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	3, 4, 5, 7, 8 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	432 (12з.е.)
Контактная работа , в том числе:	144
Лекции	54
Практические занятия	90
Самостоятельная работа , в том числе:	288
Самоподготовка к текущему контролю знаний	198
Выполнение курсовой работы	27
Подготовка к сдаче зачетов и экзамена	63

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занят.		
2 курс, 3 семестр					
1. Введение. Методика обучения изобразительному искусству как наука и как учебная дисциплина.	8	2	-	6	Тест-опрос

2. Роль и место предмета «Изобразительное искусство» в образовании школьников. Требования ФГОС к результатам обучения по изобразительному искусству	10	2	2	6	Тест-опрос
3. Основные этапы развития художественной культуры и образования в зарубежных странах. Становление и развитие отечественной системы художественного образования	20	4	6	10	Оценка устного сообщения
4. Возрастные особенности изобразительной деятельности детей. Критерии оценки детского рисунка	22	4	8	10	Оценка устного сообщения
5. Современные принципы педагогики искусства и их реализация в отечественной системе художественного образования. Методы обучения, применяемые на уроках изобразительного искусства. Педагогические технологии	12	2	4	6	Тест-опрос
Всего в 3 семестре	72	14	20	38	
2 курс, 4 семестр					
6. Структура и содержание школьных программ по изобразительному искусству. Сравнительный анализ альтернативных вариантов программ (В.С. Кузин, Т. Я. Шпикалова, Б.М. Неменский, Л. Г. Савенкова). Методическое обеспечение Программ.	12	2	2	2	Оценка устного сообщения
7. Методическое руководство декоративно-прикладной деятельностью учащихся . Метод проекта.	12	2	4	2	Оценка практической работы
8. Методика ведения урока-беседы об искусстве. Разработка урока-беседы. Развитие художественного восприятия обучающихся на уроках изобразительного искусства.	12	2	4	2	Тест-опрос
9. Методическое руководство рисованием с натуры. Разработка урока рисования с натуры.	12	2	4	1	Собеседование на практическом занятии
10. Методическое руководство сюжетно-тематическим рисованием. Разработка урока тематического рисования	15	2	4	1	Проверка выполненного задания
Подготовка и сдача экзамена	36	-	-	36	
Всего в 4 семестре	72	10	18	44	
3 курс, 5 семестр					
11. Изучение основ цветоведения на уроках изобразительного искусства. Разработка развивающих упражнений	14	2	2	10	Тест-опрос

12. Полихудожественный подход к проведению уроков изобразительного искусства	14	2	4	8	Проверка выполненного задания
13. Формы организации учебной деятельности по изобразительному искусству. Типы уроков ИЗО	14	2	2	10	Тест-опрос
14. Структура урока изобразительного искусства. Требования к современному уроку изобразительного искусства .Планирование уроков изобразительного искусства: перспективное, тематическое и поурочное. План-конспект и технологическая карта урока	16	2	6	8	Собеседование на практическом занятии
15. Методы контроля и оценки образовательных результатов (личностных, предметных, метапредметных)	14	2	4	8	Проверка выполненного задания
<i>Всего в 5 семестре</i>	<i>72</i>	<i>10</i>	<i>18</i>	<i>44</i>	

4 курс, 7 семестр					
16. Изучение художественной культуры Урала на уроках изобразительного искусства в школе: общие требования	18	4	2	12	Собеседование на практическом занятии
17. Методика организации коллективной деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства	20	2	4	14	Показ фрагмента урока
18. Содержание и организация внеурочной деятельности по изобразительному искусству. Проектная деятельность учащихся	20	2	6	30	Показ фрагмента урока
19. Разработка и защита педагогического проекта (цикл уроков ИЗО)	30	2	6	24	Защита проекта
Всего в 7 семестре	108	10	18	80	
4 курс, 8 семестр					
20. Разработка и защита педагогического проекта (цикла внеклассных занятий)	20	10	16	14	Защита проекта
Выполнение курсовой работы	27	-	-	27	
Подготовка и сдача экзамена	9	-	-	9	
Всего в 8 семестре	108	10	16	82	
Всего по дисциплине	432	54	90	288	

4.3. Содержание дисциплины

2 курс, 3 семестр

Тема 1. Введение. Методика обучения изобразительному искусству как наука и как учебная дисциплина.

Лекция 1.

Теория и методика обучения изобразительному искусству как наука, изучающая закономерности художественного образования средствами изобразительного искусства.

Предмет методики. Основные методические категории: принципы обучения, цели и содержание обучения, методы и приемы обучения, средства обучения. Сочетание теории и практики.

Смежные области научных знаний, связанные с теорией и методикой обучения изобразительному искусству: теория и история искусств, педагогика, психология и др.

Зарубежные и отечественные научные школы, способствовавшие становлению и развитию методики обучения изобразительному искусству.

Теория и методика обучения изобразительному искусству как учебная дисциплина: цели и задачи предмета, организация занятий (лекционный курс и практические занятия).

Тема 2. Роль и место предмета «Изобразительное искусство» в образовании школьников. Требования ФГОС к результатам обучения по изобразительному искусству

Лекция 2.

Актуальность художественного образования школьников. Современное состояние художественного образования детей в нашей стране. Возможности художественного образования детей в общеобразовательной школе. Предметная область «Искусство» в учебном плане школы. Смежные дисциплины, способствующие формированию художественных знаний и умений (технология, мировая художественная культура и др.).

Роль предмета «Изобразительное искусство» в воспитании, обучении и развитии детей. Требования ФГОС к результатам изучения изобразительного искусства на разных ступенях обучения: начальная школа, основная школа.

Возможности организации профильного обучения художественно-эстетической направленности. Проектная деятельность по искусству. Внеурочная деятельность по изобразительному искусству в школе.

Практическое занятие 1.

Анализ требований к результатам изучения изобразительного искусства, изложенных в ФГОС НОО и ФГОС ООО. Составление таблицы «Результаты изучения изобразительного искусства».

Анализ и обсуждение примерного учебного плана школы, работающей по образовательной программе художественно-эстетической направленности.

Тема 3. Основные этапы развития художественной культуры и образования в зарубежных странах.

Лекция 3.

Основные этапы становления образования в области искусства в зарубежных странах. Методы обучения художников в Древнем Египте и в Древней Греции. Средневековые ремесленно-художественные корпорации и система обучения художников в эпоху Возрождения. Разработка теории линейной перспективы.

Болонская академия братьев Карраччи. Разработка методики обучения рисунку с использованием специальных постановок и наглядных пособий. Изучение пластической анатомии.

Эпоха Просвещения и новые взгляды на проблемы образования. Романтизм и классицизм в европейской культуре. Эстетические принципы и дидактические установки в системе художественного образования в XVIII-XIX вв.

Общие особенности развития художественной культуры и искусства второй половины XIX века. Новые течения в искусстве рубежа веков. Официальное («салонное») и неофициальное искусство. Частные художественные школы.

Лекция 4.

Развитие зарубежных теорий художественного воспитания детей на рубеже XIX-XX вв. Исследования детского рисунка. Труды Г. Кершенштейнера, К. Риччи, К. Лампрехта. Использование рисунка в качестве диагностического материала в исследовании психики ребенка. Идеи сенсорного развития ребенка в работах М. Монтессори.

Гуманистические идеи воспитания детей в работах Р. Штайнера. Опыт деятельности Вальдорфской школы. Искусство в системе вальдорфской педагогики. Занятия изобразительным искусством с детьми в Вальдорфской школе.

Особенности культуры индустриального общества в XX веке. Концепции эстетического воспитания Дж. Дьюи. Т. Манро. Взгляды Герберта Риды на роль занятий

искусством в развитии способностей ребенка. В. Лоуэнфельд и идеи арт-терапии. Использование искусства на занятиях с детьми в качестве терапевтического и коррекционного средства.

Практический опыт художественного образования детей в зарубежной школе США, Японии и других стран.

Практическое занятие 2.

Методы обучения рисунку в европейских художественных мастерских второй половины XIX в. – начала XX века. Деятельность частных художественных студий в Париже, Берлине и других европейских городах. Обучение рисунку в школах Шимона Холлоши и Антона Ашбе (Мюнхен).

Практическое занятие 3.

Смена стилей и направлений в архитектуре и изобразительном искусстве XX века. Конструктивизм. Синтез архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Дизайн. Развитие теории архитектуры и архитектурного образования. Подготовка дизайнеров и архитекторов в художественно-промышленных школах и студиях. Баухауз.

Практическое занятие 4.

Практический опыт художественного образования детей в зарубежной школе (Германия, Австрия, Чехия и др. – на выбор студентов). Анализ деятельности художественных студий, школ и колледжей искусства.

Становление и развитие отечественной системы художественного образования.

Лекция 5.

Создание Российской Академии художеств. Роль Академии художеств в подготовке отечественных мастеров и развитии системы художественного образования. Система обучения в Академии. Содержание обучения в классах рисунка и живописи. Деятельность отечественных художников-педагогов А. П. Лосенко, К. П. Брюллова и др. Система методических требований в обучении рисунку.

Деятельность Академии художеств в 70-е – 90-е годы XIX века. Система критериев и требований в оценке работ. П. П. Чистяков – теоретик и педагог. Кризис академической системы образования. Создание Петербургской артели художников и Товарищества передвижных художественных выставок. Деятельность И. Н. Крамского.

Практическое занятие 5.

Создание новых художественных учебных заведений в советское время. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИИ. Новые подходы к изучению искусства.

Лекция 6.

Исследования детского рисунка, предпринятые в отечественной науке в конце XIX – начале XX века. А. В. Бакушинский – один из основоположников отечественной педагогики искусства, его просветительская и научная работа.

Программа единой трудовой политехнической школы, разработанная под руководством А. В. Луначарского и Н. К. Крупской (1921 г.). Практические советы и рекомендации по обучению детей рисованию, лепке, художественным ремеслам. Новый взгляд на искусство как средство воспитания эстетического вкуса, чувства красоты.

Идеологические установки в сфере образования в 30-е гг. XX века. Разработка программы по рисованию для школы. Корректировка программы по рисованию, предпринятая в 40-е, 50-е и 60-е гг. Введение занятий сюжетно-тематическим и декоративным рисованием. Содержание и структура программы по рисованию. Методическое обеспечение занятий. Издание серии учебников по рисованию в 60-е гг.

Разработка новых вариантов программы по изобразительному искусству для школы в 70-е – 80-е годы. Всесоюзный эксперимент по определению содержания образования по дисциплинам эстетического цикла 1972-1980 годов. Научно-теоретические подходы к разработке новых программ по искусству. Утверждение новых

принципов педагогики искусства в теории и практике обучения детей изобразительному искусству в 70-е – 80-е гг. XX века.

Практическое занятие 6.

Педагоги-художники Российской Академии художеств. Деятельность художников-педагогов А. П. Лосенко, К. П. Брюллова и др. Академическая система методических требований в обучении рисунку.

Практическое занятие 7.

Характеристика деятельности педагогов-новаторов по изобразительному искусству: И.П. Волков, Н. А. Горяева, В. Н. Полунина, Ю. Н. Хижняк.

Практическое занятие 8.

Анализ деятельности современных учреждений дополнительного образования (детская художественная школа, детская школа искусств). Посещение занятия в ДХШ.

Анализ деятельности методического отдела музея, направленной на художественное образование учащихся (Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и др.). Посещение музея.

Тема 4. Возрастные особенности изобразительной деятельности детей.

Критерии оценки детского рисунка.

Лекция 7.

Зарубежные и отечественные исследования детского изобразительного творчества, проведенные в конце XIX – начале XX вв. Работы Г. Кершенштейнера, К. Риччи, А. В. Бакушинского. Л. С. Выготский о развитии воображения в детском возрасте. Характеристика основных этапов изобразительной деятельности детей в работах Г. В. Лабунской, С. Д. Левина, Е. И. Игнатьева. Б. П. Юсов об особенностях художественного развития ребенка.

Основные периоды художественного развития ребенка: дошкольный, младший школьный, подростковый. Различия в проявлении интереса к рисованию, предпочтения в выборе сюжета рисунка.

Лекция 8.

Возрастное разнообразие в отборе и использовании выразительных средств (цвет, линия, пятно). Приемы передачи пространства в рисунках детей разного возраста. Изображение человека и животных детьми разного возраста.

Возрастные проявления интереса к различным видам художественной деятельности: рисование, лепка, декоративное творчество.

Детский рисунок как диагностическое средство (Джон Дилео). Психологические рисуночные тесты (тесты Торренса).

Критерии оценки детского рисунка.

Практическое занятие 9.

Работа с фондом детских рисунков: упражнения в оценке рисунков, выполненных детьми разного возраста.

Тема 5. Современные принципы педагогики искусства и их реализация в отечественной системе художественного образования.

Лекция 9.

Понятие «принцип обучения». Общедидактические принципы: воспитывающее обучение, принцип научности, принципы систематичности и последовательности, активности и сознательности, доступности и посильности обучения, обеспечение межпредметных связей, использование наглядности, практическая направленность обучения (связь с практикой). Реализация данных принципов в проведении уроков изобразительного искусства.

Новые современные принципы педагогики искусства: опора на интерес учащихся, преподавание искусства как эстетического явления, сочетание художественного

восприятия и практической деятельности, сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, «сотворчество» педагога и ученика. Значение новых принципов педагогики искусства в разработке и внедрении экспериментальных программ по искусству в 80-е гг. XX века. Деятельность Института художественного воспитания АПН СССР (Д. Б. Кабалевский, Б. П. Юсов, Б. М. Неменский).

Практическое занятие 10.

Реализация дидактических принципов в современных условиях деятельности учителя изобразительного искусства.

Практическое занятие 11.

Формирование универсальных учебных действий (УУД) у учащихся средствами предмета «Изобразительное искусство». Основные виды УУД в соответствии с ФГОС: личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные), предметные.

Анализ методов, применяемых педагогами: игра, проблемная ситуация, разработка проекта и др.

Методы обучения, применяемые на уроках изобразительного искусства. Активные методы обучения. Педагогические технологии.

Лекция 10.

Понятие «метод обучения». Различные классификации методов обучения, принятые в дидактике: по дидактической цели, по источнику знаний, по характеру познавательной деятельности учащихся.

Требования ФГОС к применению системно-деятельностного подхода к организации обучения. Активные методы обучения, реализующие равноправное и осознанное участие в процессе получения знаний: игра, кейс-метод, метод проектов и др.

Методы обучения и образовательные технологии. Отличие понятий.

Технологии обучения, применяемые на уроках изобразительного искусства: технология «диалога культур»; игровая технология, технология развития критического мышления, проблемное обучение и др.

Практическое занятие 12.

Применение игрового метода на уроках изобразительного искусства. Разработка игр и игровых ситуаций для уроков изобразительного искусства (в методическую копилку).

2 курс, 4 семестр

Тема 6. Структура и содержание школьных программ по изобразительному искусству. Сравнительный анализ альтернативных вариантов программ (В.С. Кузин, Т. Я. Шпикалова, Б.М. Неменский, Л. Г. Савенкова). Методическое обеспечение программ.

Лекция 1.

Примерная программа учебной дисциплины, утвержденная Министерством просвещения РФ. Рабочая программа как нормативный документ, в котором отражены цели и задачи обучения, определены его результаты, изложено краткое содержание

изучаемого материала (перечень тем), распределенное по годам обучения, указано время, отводимое для изучения всего курса и отдельных тем.

Логика построения учебного материала в программе (концентрированная или блочно-тематическая структура, линейное построение учебного материала).

Основные компоненты программы учебной дисциплины (пояснительная записка, содержание курса, учебно-методическое обеспечение). Критерии оценки программ.

Дидактические положения методики преподавания изобразительного искусства: концепция «Школа рисунка – графическая грамота» (Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин, Н. М. Сокольникова). Общая концепция программы. Задачи обучения. Учебники и пособия к данной программе.

Развитие личности школьника на основе национальной культуры. Программа «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства» (рук. Т. Я. Шпикалова). Общая концепция программы. Структура. Задачи обучения. Основные виды деятельности (изобразительная, декоративно-прикладная, беседы об искусстве). Методическое обеспечение занятий: комплект учебников и рабочих тетрадей к программе.

Деятельность творческой группы Б. М. Неменского в конце 70-х – начале 80-х годов XX века. Выдвижение новых принципов художественного образования и новых подходов к изучению искусства.

Общая концепция программы. Задачи обучения. Основные виды деятельности.

Принцип планирования учебного материала в программе: блочно-тематическое планирование со сквозной учебной проблемой.

Методическое обеспечение занятий: учебно-методический комплекс (комплект учебников и рабочих тетрадей, поурочные разработки к программе).

«Изобразительное искусство»: интегрированная программа для 1-7 классов, составленная под руководством Л. Г. Савенковой и Е. А. Ермолинской. Структура программы. Акцент на изучении предметной среды. Учебники и учебные пособия к программе.

Практическое занятие 1.

Сравнительный анализ учебников и учебных пособий. Возможности использования учебников на уроках изобразительного искусства в начальной и в основной школе. Современные мультимедийные пособия к программам по изобразительному искусству. Видеофильмы и видеозаписи по искусству, методические особенности их применения на уроках.

Тема 7. Методическое руководство декоративно-прикладной деятельностью учащихся. Метод проекта.

Лекция 2.

Методика проведения уроков декоративно-прикладного искусства. Задачи уроков декоративно-прикладного искусства (ознакомление с основными видами ДПИ, изучение материалов и техник, применяемых в традиционном и современном ДПИ, обучение основным приемам составления декоративной композиции на плоскости и в объеме, развитие эстетического вкуса учащихся). Примерное содержание занятий.

Основные виды наглядности, применяемые на уроках ДПИ: изделия ДПИ, фотографии, плакаты и таблицы. Использование мультимедийных средств в процессе ведения уроков ДПИ.

Методика ведения занятий (проектов) по ДПИ по программе Б. М. Неменского или Л. Г. Савенковой (коллективная деятельность).

Практическое занятие 2.

Разработка проекта по теме декоративного искусства: выбор тематики урока для разработки, определение содержания урока в соответствии с программой; определение

целей, задач и структуры урока, распределение времени для проведения основных этапов.

Подбор наглядного материала. Показ фрагмента урока на занятии в группе. Обсуждение, анализ и оценка выполненных разработок.

Практическое занятие 3.

Оформление технологической карты урока декоративно-прикладного искусства.

Тема 8. Методика ведения урока-беседы об искусстве.

Лекция 3.

Основные задачи уроков-бесед об искусстве. Тематика уроков-бесед в разных вариантах программ.

Примерное содержание уроков развития художественного восприятия в программе «Изобразительное искусство» (рук. Б. М. Неменский).

Отбор содержания и планирование урока-беседы в соответствии с поставленными задачами. Методы развития художественного восприятия учащихся на уроках-беседах. Контроль и оценка знаний учащихся. Основные формы контроля знаний учащихся: письменные задания (сочинения, эссе, описания произведений); опрос по карточкам; творческие задания (творческая интерпретация в словесной или изобразительной форме); тестирование; собеседование.

Использование наглядных пособий и аудиовизуальных средств на уроках-беседах.

Развитие художественного восприятия обучающихся на уроках изобразительного искусства.

Понятие «художественное восприятие». Зарубежные и отечественные исследования художественного восприятия (Рудольф Арнхейм, Ирвин Рок, Н. Н. Волков, Л. С. Выготский, С. Х. Раппопорт, Б. П. Юсов, П. М. Якобсон).

Структура художественного восприятия (модель Б. П. Юсова):

- эрудиция (знание фактов, имен, событий);
- отзывчивость на содержание и форму художественного произведения;
- сопереживание (соучастие в художественном действии).

Особенности художественного восприятия разных видов искусств. Возрастные особенности художественного восприятия учащихся.

Методы развития художественного восприятия у школьников: беседы, письменные задания, подбор словесных и изобразительных аналогов, графические (творческие) задания.

Практическое занятие 4.

Методика проведения урока-беседы об искусстве.

Разработка урока-беседы: выбор тематики урока, определение содержания урока в соответствии с программой, определение целей, задач и структуры урока, распределение времени для проведения основных этапов урока. Подбор наглядного материала к уроку-беседе. Разработка и выполнение компьютерной презентации к уроку. Оформление плана-конспекта урока. Показ фрагмента урока-беседы на практическом занятии в группе. Обсуждение, анализ и оценка представленной разработки.

Практическое занятие 5.

Разработка упражнений и творческих заданий для развития художественного восприятия учащихся. Задания, направленные на творческую интерпретацию художественного образа.

Тема 9. Методическое руководство рисованием с натуры.

Лекция 4.

Задачи уроков рисования с натуры. Общие требования к организации уроков рисования с натуры. Постановка натуры в классе. Выбор объектов для рисования в зависимости от возраста. Наглядные пособия на уроке рисования с натуры. Рисунок учителя

на доске. Требования к педагогическому рисунку.

Обучение школьников приемам передачи пространства в рисунке

Возрастные особенности восприятия и изображения пространства детьми школьного возраста. Основные этапы обучения школьников приемам передачи пространства:

- начальная школа (доперспективные способы передачи пространства);
- 5-8 классы (изучение перспективы).

Основные правила линейной перспективы. Применение правил перспективы в изображении открытого пространства (пейзажа) и закрытого пространства (интерьера). Фронтальная и угловая перспектива. Рисование открытого пространства (пейзаж), закрытого пространства (интерьер) и предмета с учетом правил перспективы.

Применение различных художественных материалов и техник на уроках рисования с натуры.

Практическое занятие 6.

Обучение школьников приемам передачи пространства в рисунке.

Самостоятельная разработка и выполнение упражнений в рисовании предметной среды с учетом правил перспективы. Рисование на школьной доске.

Разработка урока рисования с натуры. Выбор тематики урока для разработки, определение содержания урока в соответствии с программой. Определение целей, задач и структуры урока, распределение времени для проведения основных этапов. Подбор наглядного материала.

Практическое занятие 7.

Упражнения в постановке учебного натюрморта для проведения уроков рисования с натуры в 5–8 классах. Анализ постановок.

Оформление плана-конспекта урока изобразительного искусства.

Показ фрагмента урока на занятии в группе (объяснение задач и последовательности работы над натюрмортом, анализ работ, выполненных в жанре натюрморт).

Тема 10. Методическое руководство сюжетно-тематическим рисованием.

Лекция 5.

Общие требования, предъявляемые к содержанию и структуре уроков сюжетно-тематического рисования. Определение структуры урока тематического рисования в зависимости от возраста учащихся. Примерная структура урока в 1–4 и в 5–7 классах.

Методика ведения уроков иллюстрирования литературных произведений. Пример организации урока «Иллюстрация к сказке». Конкурс на лучшего знатока сказки. Использование групповой и коллективной работы.

Формирование композиционного мышления учащихся. Применение развивающих упражнений для усвоения правил и приемов составления композиции.

Методы и приемы стимулирования творческой деятельности учащихся на уроках тематического рисования. Использование наглядных пособий, игр и игровых ситуаций (игры-инсценировки, игры-эстафеты и др.) Применение различных материалов и техник. Организация групповой или коллективной работы.

Практическое занятие 8.

Методика проведения уроков, направленных на обучение сюжетно-тематическому рисованию. Разработка плана-конспекта урока тематического рисования. Выбор тематики урока для разработки (иллюстрирование литературного произведения). Определение цели, задач и содержания урока. Определение структуры урока, распределение времени для проведения основных этапов. Подбор наглядного материала.

Практическое занятие 9.

Доработка и оформление плана-конспекта урока тематического рисования. Разработка и выполнение компьютерной презентации к уроку.

Показ фрагмента урока на практическом занятии в группе.

3 курс, 5 семестр

Тема 11. Изучение основ цветоведения на уроках изобразительного искусства.

Лекция 1.

Основные задачи уроков изобразительного искусства, посвященных изучению цвета: развитие цветовосприятия учащихся, изучение терминов и понятий цветоведения, обучение приемам использования цвета в качестве выразительного средства.

Основные понятия цветоведения, рекомендуемые к изучению в 1–4 классах: основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, светлые и темные цвета, глухие и звонкие цвета. Оттенок цвета. Гармония цвета. Контраст. Нюанс.

Изучение основ цветоведения на уроках изобразительного искусства в 5–8 классах.

Основные понятия цветоведения, рекомендуемые к изучению в 5–8 классах: хроматические и ахроматические цвета. Локальный цвет. Цвет и освещение. Цвет и пространство. Контраст и нюанс. Колорит.

Применение упражнений и практических заданий, способствующих закреплению понятий. Использование наглядных пособий для ведения уроков.

Практическое занятие 1.

Упражнения, способствующие развитию цветовосприятия у учащихся 1-4 и 5-7 классов. Выбор тематики уроков, для которых будут разработаны упражнения. Разработка упражнений. Оформление выполненной разработки. Анализ и обсуждение представленных упражнений.

Тема 12.

Полихудожественный подход к проведению уроков изобразительного искусства.

Лекция 2.

Полихудожественный подход к освоению искусства в детском возрасте (концепция Б. П. Юсова). Программы по искусству, построенные на полихудожественной основе.

Возможности планирования интегрированного урока-беседы с применением произведений других видов искусства (литературы и музыки). Варианты содержания урока:

- единое время создания произведений (русское искусство середины XVIII века);
- единый стиль произведений (барокко в архитектуре, скульптуре, живописи и музыке);
- общая тем произведений («Сказка», «Времена года», «Море» и др.);
- единый автор произведений (Микельанджело, Чюрленис и др.);
- ассоциативное единство произведений (близость настроения).

Развитие художественного восприятия учащихся в процессе проведения уроков-бесед, основанных на применении полихудожественного подхода.

Практическое занятие 2.

Разработка интегрированного урока изобразительного искусства с применением произведений других видов искусства (литературы и музыки). Выбор тематики урока. Отбор произведений. Разработка и выполнение компьютерной мультимедийной презентации к уроку.

Практическое занятие 3.

Показ фрагмента интегрированного урока на практическом занятии в группе. Обсуждение, анализ и оценка представленных разработок.

Тема 13.

Формы организации учебной деятельности по изобразительному искусству.

Типы уроков изобразительного искусства.

Лекция 3.

Классификация форм учебной деятельности, принятая в дидактике. Основные формы организации учебной деятельности: урок, домашняя работа, экскурсия и др. Общие особенности урока как основной формы организации учебной деятельности.

Различные классификации типов уроков, принятые в дидактике. Основной вариант классификации – по назначению урока:

1. Урок изучения нового материала (изучение и первичное закрепление новых знаний и умений).
2. Урок закрепления знаний (выработка умений применять полученные знания).
3. Урок применения знаний (самостоятельное применение полученных знаний в новых условиях).
4. Урок контроля, оценки и коррекции знаний и умений (контрольная работа, зачетная работа и др.).
5. Комбинированный урок (урок, сочетающий в своей структуре элементы изучения нового материала, его закрепления и применения, а также контроля и коррекции полученных знаний и умений).

Варианты организации уроков изобразительного искусства (в зависимости от назначения урока): урок сообщения новых знаний, урок закрепления знаний, проверочный урок, контрольный урок, комбинированный урок.

Уроки продуктивного типа (проблемный урок, урок коллективной деятельности, урок-игра и т. д.). Методические особенности ведения уроков разного типа.

Практическое занятие 4.

Типы уроков изобразительного искусства: составление таблицы. Обсуждение различных вариантов применения типов уроков в зависимости от назначения урока.

Тема 14.

Структура урока изобразительного искусства. Требования к современному уроку изобразительного искусства.

Лекция 4.

Основные компоненты (модули) урока: организационный, вводно-мотивационный, информационный, операционный, контрольный, коррекционный. Характеристика каждого из этапов. Методические особенности организации и проведения основных этапов урока.

Определение структуры урока изобразительного искусства в зависимости от поставленной цели, от возраста учащихся и от условий проведения занятия.

Требования к современному уроку изобразительного искусства:

а) дидактические (соответствие программе, наличие четко поставленной цели, выбор наиболее рациональных методов обучения, мотивация учащихся к учебной деятельности, сочетание репродуктивных и активных методов обучения, стимулирование творческой деятельности учащихся);

б) психологические (насыщенный эмоциональный фон, позитивный стиль взаимоотношений с учащимися, учет возрастных особенностей учащихся, дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся);

в) здоровьесберегающие (обеспечение безопасных условий работы, применение физкульт-минуток или релаксационных пауз, контроль физического состояния учащихся – соблюдения правильной осанки, объема зрительной нагрузки и т. д.).

Практическое занятие 5.

Требования к современному уроку изобразительного искусства.

Посещение урока изобразительного искусства в школе. Обсуждение и анализ урока. Просмотр видеозаписей уроков. Обсуждение и анализ одного из уроков.

Планирование уроков изобразительного искусства: перспективное, тематическое и поурочное. План-конспект и технологическая карта урока.

Общие требования, предъявляемые к планированию учебной деятельности. Принципы планирования (обеспечение последовательности и систематичности занятий, соответствие возрастным возможностям учащихся и др.).

Основные виды планов, используемых в деятельности учителя изобразительного искусства: годовой календарный план, учебно-тематический план занятий со сквозной учебной проблемой, план отдельного урока. Порядок разработки годового календарного плана и тематического плана со сквозной учебной проблемой.

Особенности поурочного планирования. План-конспект урока (содержание урока «по вертикали» – в хронологическом порядке). Оформление плана-конспекта.

Технологическая карта урока (содержание урока «по горизонтали» – с учетом деятельности учащихся). Структура технологической карты. Требования, предъявляемые к технологической карте урока в соответствии с ФГОС.

Практическое занятие 6.

Ознакомление с основными видами планов (годовой календарный план, тематический план цикла занятий со сквозной учебной проблемой, план отдельного урока).

Составление иллюстрированного плана уроков изобразительного искусства для одной четверти на выбор (из программы Б. М. Неменского или Л. Г. Савенковой).

Практическое занятие 7.

Обсуждение основных требований к планированию уроков. Выбор тематики для составления плана-конспекта урока. Разработка и оформление технологической карты урока изобразительного искусства (тема урока – из программы Б. М. Неменского или Л. Г. Савенковой).

Тема 15.

Методы контроля и оценки образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных)

Лекция 5.

Требования ФГОС, предъявляемые к результатам обучения. Формирование универсальных учебных действий (УУД). Основные виды УУД в соответствии с ФГОС: личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметные. Формирование УУД у учащихся средствами предмета «Изобразительное искусство».

Контроль и оценка образовательных результатов. Требования, предъявляемые к педагогическому контролю: систематичность и регулярность, всесторонность, объективность, разнообразие форм проведения, дифференцированный подход, индивидуальный характер контроля, педагогический такт.

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.

Формы контроля, применяемые на уроках изобразительного искусства: «Аукцион», «Ярмарка», «Художественный совет», выставка-экспромт.

Практическое занятие 8.

Разработка тестовых заданий по изобразительному искусству, предназначенных для контроля и оценки образовательных результатов.

Практическое занятие 9.

Просмотр видеозаписей уроков изобразительного искусства. Анализ эффективности используемых педагогами форм контроля.

Разработка положения о проведении творческого конкурса для учащихся. Выбор тематики конкурса, формулирование требований.

4 курс, 7 семестр

Тема 16. Изучение художественной культуры Урала на уроках изобразительного искусства в школе: общие требования.

Лекция 1,2.

Обеспечение региональной направленности обучения в дисциплинах предметной области «Искусство». Анализ программ и методических пособий по искусству и культуре Урала (В. А. Барадулин, З. М. Ковалевская, И.Я. Мурзина и др.). Примерное содержание уроков изобразительного искусства для 1–4 и 5–8 классов по искусству и культуре Урала. Методика знакомства с памятниками архитектуры Урала. Изучение декоративного искусства: камнерезного, ювелирного, гончарного. Знакомство с особенностями уральской росписи по дереву и металлу. Музеи Урала. Использование средств и методов музейной педагогики в изучении художественной культуры Урала.

Методические особенности ведения уроков и внеурочных мероприятий. Организация экскурсий для изучения искусства и культуры Урала во внеурочное время. Викторины и творческие конкурсы для учащихся по искусству Урала.

Практическое занятие 1.

Художественная культура Урала на уроках изобразительного искусства и во внеурочной деятельности. Коллективная разработка экскурсионной программы «Золотое кольцо Урала». Определение круга исторических и художественных памятников. Разработка маршрута. Составление плана-проспекта экскурсий. Наглядное обеспечение системы занятий по художественной культуре Урала. Просмотр видеозаписей (видеофильмов) по художественной культуре Урала.

Посещение одного из музеев Нижнего Тагила. Ознакомление с возможностями использования экспозиции музея для изучения художественной культуры Урала.

Тема 17. Методика организации коллективной деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства.

Лекция 3.

Актуальность использования коллективной деятельности учащихся на занятиях изобразительным искусством – на уроках и во внеклассных занятиях. Формы коллективной изобразительной деятельности (по И. Турро):

1. Фронтальная (коллективная работа механически набрана из отдельных рисунков учащихся, сделанных с учетом поставленной задачи).
2. Комплексная (коллективная работа, в которой каждый делает свою часть, согласовывая ее с общим замыслом).
3. Коллективно-производственная (по типу конвейера).

Современная классификация коллективной изобразительной деятельности (по В. И. Колякиной):

1. Совместно-индивидуальная (каждый работает индивидуально, но на завершающем этапе работа каждого ученика становится частью общей композиции): ковер из осенних листьев, узор, панно и т. д.
2. Совместно-последовательная (по типу конвейера): елочные украшения, пригласительные билеты.
3. Совместно-взаимодействующая (одновременная работа всех участников, согласованная на каждом из этапов, в форме сотрудничества): «Деревенская улица», «Город будущего», «Масленица».

Практическое занятие 2,3.

Применение коллективных форм деятельности учащихся. Обсуждение возможностей использования коллективной деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства.

Анализ практического опыта работы учителей и педагогов дополнительного образования по организации коллективной деятельности учащихся: просмотр видеозаписей, анализ работ учащихся.

Тема 18. Содержание и организация внеурочной деятельности по изобразительному искусству. Проектная деятельность учащихся.

Лекция 4.

Роль и место внеурочной деятельности по искусству в общей системе художественного образования учащихся в нашей стране. Реализация дидактических принципов в системе внеурочной деятельности по искусству. Воспитывающая направленность внеурочной деятельности.

Основные задачи и современные требования, предъявляемые к организации внеурочной художественно-творческой деятельности учащихся. Создание условий для развития индивидуальных художественных склонностей и способностей учащихся.

Формы внеурочной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. Особенности организации и проведения бесед, лекций, экскурсий. Методика организации и проведения выставки и конкурса творческих работ. Комплексные формы работы: неделя искусства, ярмарка ремесел.

Осуществление профориентационной работы в процессе проведения внеурочных занятий по искусству с учащимися старших классов. Взаимодействие педагога дополнительного образования с учителями-предметниками и родителями.

Сущность проектного обучения. Общие особенности и требования к использованию метода проектов. Организационно-методические особенности проектной деятельности учащихся:

1. Работа организуется в соответствии с конкретной необходимостью, в соответствии с практической потребностью обучающихся.
2. Проблема, которую необходимо изучить, и для решения которой требуется выполнить проект, определяется актуальным и приближенным к жизни поводом, и выступает не как учебная цель учителя, а как учебная цель учеников, важная с их точки зрения.
3. Разработка и выполнение проекта ведется совместно в деятельности учителя и

учеников. Работа над проектом может проводиться и в сотрудничестве с другими, привлеченными извне структурами и отдельными разработчиками (учащиеся других классов, родители, работники музея и др.).

4. Работа над проектом завершается конкретным результатом, представляющим собой действительный вклад в решение поставленной проблемы.

Проектное обучение на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Опыт создания художественного проекта в учебной работе по изобразительному искусству (Н. А. Горяева) и во внеучебной деятельности (И. П. Волков, В. Н. Полунина и др.). Кружковая работа по изобразительному, декоративно-прикладному искусству и дизайну: общие требования к организации занятий. Отбор содержания кружковых занятий с учетом возрастных особенностей учащихся. Примерные программы кружковых занятий для учащихся разного возраста.

Практическое занятие 4-6.

Проектная деятельность в системе дополнительного художественного образования. Разработка проектов, направленных на изучение и сохранение культурно-исторического наследия. Художественные экспедиции (В. А. Барадулин).

Тема 19. Разработка и защита педагогического проекта (цикла уроков изобразительного искусства).

Практическое занятие 7.

Выбор тематики уроков для разработки педагогического проекта (авторского цикла уроков изобразительного искусства) на основе типовой программы или на усмотрение автора. Определение целей, задач и содержания уроков, выстраивание сквозной учебной проблемы всего цикла.

Практическое занятие 8.

Тематика цикла уроков. Структура разработки: введение, учебно-тематический план, содержание уроков. Оформление учебно-тематического плана цикла уроков.

Практическое занятие 9.

Оформление плана-конспекта отдельного урока. Подбор наглядного материала к уроку. Выполнение наглядных пособий. Защита проекта.

Обсуждение, анализ и оценка представленных проектных разработок.

4 курс, 8 семестр

Тема 20. Разработка и защита педагогического проекта (цикла внеклассных занятий).

Практическое занятие 1.

Организация кружковых занятий по искусству. Ознакомление с общими требованиями к планированию кружковых занятий: соответствие возрастным интересам и склонностям учащихся, систематичность и последовательность занятий, доступность и посильность учебного материала и т. д. Принципы построения программы занятий кружка: линейный, концентрический и др. Блочно-тематическое планирование. Основные требования к планированию цикла занятий и отдельного занятия.

Практическое занятие 2.

Посещение занятия кружка (студии) изобразительного искусства, интервью с руководителем кружка. Практические рекомендации к организации занятий, применению методов и приемов активизации творческой деятельности учащихся. Обсуждение и анализ посещенного занятия.

Практическое занятие 3.

Разработка учебно-тематического плана занятий кружка изобразительного искусства. Разработка и защита педагогического проекта (цикла внеклассных занятий). Обсуждение, анализ и оценка представленных разработок.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Теория и методика обучения изобразительному искусству» целесообразно построить с использованием традиционного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наиболее общие педагогические вопросы, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических занятиях ведется работа по усвоению практических методических умений и навыков. Лекционные занятия должны стимулировать познавательную активность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к примерам, взятым из практики, включение проблемных вопросов и ситуаций.

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических занятий необходимо использовать следующие технологии:

- игровое моделирование, благодаря которому студенты имеют возможность «проигрывать» ситуации своей будущей профессиональной деятельности, связанные с организацией внеклассной работы по искусству;
- обучение в сотрудничестве (совместная разработка и представление цикла занятий с последующим обсуждением результатов работы на занятиях в группе);
- проектная деятельность (разработка педагогического проекта).

В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и дискуссионное) построение практических занятий:

- анализ и оценка практического опыта ведения занятий учителями и педагогами дополнительного образования;
- обсуждение, анализ и оценка выступлений студентов;
- защита выполненных методических разработок;
- обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (проектов).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Теория и методика обучения изобразительному искусству»

Курсовая работа по данной дисциплине выполняется в течение 8 семестра. Работа обязательно должна включать в себя две части: теоретическую и практическую (приложение). Теоретическая часть отражает материалы, собранные в ходе изучения выбранной темы, и оформляется в виде целостного текста. Практическая часть может представлять собой разработки отдельных уроков или внеклассных занятий, наглядные пособия, раздаточный материал. Объем и оформление практической части определяются в зависимости от выбранной темы в ходе консультаций с руководителем работы.

Рекомендуемая структура курсовой работы установлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам научно-исследовательского характера. Теоретическая часть каждой курсовой работы обязательно начинается с **введения**, в котором обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи исследования, определяется новизна и практическая значимость предпринятой разработки.

Введение по объему должно составлять примерно 4-5 страниц.

Основная часть курсовой работы обычно включает в себя две главы общим объемом 20-25 страниц. Содержание основной части раскрывает заявленную тему. В **первой главе** целесообразно поместить сведения по истории исследуемого вопроса: указать авторов, занимавшихся изучением поставленных проблем, рассмотреть их позиции, сравнить и проанализировать высказанные ими теоретические положения.

Исследования, проводимые в курсовых работах, часто предполагают анализ программ и авторских методических разработок, обобщение опыта ведения занятий по

искусству с учащимися. Эта часть курсовой работы может быть представлена в виде самостоятельной главы или войти в первую главу в качестве отдельного пункта (параграфа). Сравнение программ и методических разработок также должно носить проблемный характер. Их оценка может быть проведена по разным критериям в соответствии с поставленной проблемой, например:

- соответствие программы современным научным подходам к художественному образованию; возможность реализовать принципы педагогики искусства;
- наличие авторской педагогической позиции;
- включение в учебный материал программы новых разделов, новых интересных уроков и заданий;
- возможность использовать в работе по данной программе новые педагогические технологии, новые, современные методы и приемы ведения занятий.

Проведенный анализ позволит утвердиться в выбранной точке зрения на выявленную проблему и перейти к собственным рекомендациям, изложив их во *второй главе* курсовой работы.

Если курсовая работа носит опытно-экспериментальный характер, вторая глава должна содержать описание проведенного эксперимента. В ней необходимо представить исследовательские методы, применявшиеся для сбора данных, указать базу исследования и проанализировать полученные результаты.

Излагая ход эксперимента и представляя полученные данные, можно ввести во вторую главу схемы, графики, диаграммы или таблицы. Они помогут наглядно отразить логику исследования и продемонстрировать выявленные закономерности в четкой, лаконичной форме. Если в ходе исследования были использованы анкеты, опросные листы, тестовые задания, то образцы таких анкет или заданий лучше включить во вторую главу, а собранный исследовательский материал (ответы учащихся, выполненные задания) желательно представить в приложении к работе.

Если в содержании курсовой работы преобладает практическая направленность, вторую главу можно написать, отвечая на следующие вопросы:

1. Что необходимо изменить в существующей системе приобщения детей к искусству (отдельные темы и разделы учебных занятий, методические подходы к ведению уроков или внеклассной работы по некоторым видам художественного творчества, дидактическое оснащение занятий и т.д.)?

2. Как это сделать (какие новые циклы уроков полезно ввести, в каких классах, как включить предлагаемые занятия в действующую типовую или авторскую программу, какие методы использовать, какую наглядность целесообразно применить)?

Вторая глава, таким образом, будет содержать самостоятельно разработанный методический материал к урокам или внеклассным занятиям с детьми. Этот материал нельзя сводить только к конспектам уроков. Необходимо дать более широкие рекомендации: составить общий тематический план занятий, объяснить исходные позиции в планировании, сформулировать цели и задачи предлагаемых уроков, указать необходимое методическое обеспечение (оборудование, наглядные пособия, материалы и принадлежности для занятий).

В качестве приложения ко второй главе требуется представить разработанные самостоятельно планы-конспекты уроков или внеклассных занятий. Главные требования к содержанию разработок – грамотность и методическая новизна. Здесь можно и нужно проявить свою художественную и педагогическую эрудицию, а также свое педагогическое творчество. Оформление конспектов лучше сделать в соответствии с

общепринятыми требованиями (развернутый план-конспект, сценарий, учебно-методическая карта урока).

Теоретическая часть курсовой работы обязательно заканчивается **заключением**. В нем необходимо подвести общие итоги работы, изложить выводы, полученные в результате разработки выбранной темы. Составляя заключение, необходимо вернуться к введению и убедиться, что поставленные задачи выполнены.

Список литературы составляется в виде общего перечня книг и статей. Полезно включить в этот список не только цитируемые издания, но и те книги и статьи по изученной теме, которые в ходе выполнения работы были прочитаны или только просмотрены.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации студентов

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), тестирования, собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена в 4 семестре и экзамена в 8 семестре.

Экзамен в 4, 8 семестре имеет комплексный характер и состоит из двух частей: теоретической и практической. В теоретической части проверяется усвоение основных понятий и положений теории и методики обучения изобразительному искусству, в практической – умение применять полученные знания при проектировании цикла уроков или внеклассных мероприятий.

Примерный перечень вопросов:

1. Педагогические функции предмета «Изобразительное искусство».
2. Современная система художественного образования детей в нашей стране.
3. Современные принципы художественного образования детей.
4. Структура и содержание школьной программы «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-8 классы. Рук. Б. М. Неменский.
5. Формы организации учебной деятельности по изобразительному искусству. Типы уроков изобразительного искусства.
6. Планирование уроков изобразительного искусства. Структура урока ИЗО. Требования к современному уроку искусства.
7. Активизация учебной деятельности на уроках ИЗО: игры и развивающие упражнения.
8. Методика организации коллективной творческой деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства.
9. Методы контроля и оценки уровня художественных знаний и умений учащихся на уроках изобразительного искусства.
10. Художественное восприятие. Методы его развития у школьников.
11. Методика проведения уроков-бесед об искусстве. Общие требования.
12. Синтез искусств на уроках ИЗО (литература – музыка – изобразительное искусство).
13. Методика проведения уроков рисования с натуры. Общие требования.
14. Обучение школьников приемам передачи пространства в рисунке.
15. Методика проведения уроков тематического рисования. Общие требования.
16. Изучение основ цветоведения на уроках изобразительного искусства.
17. Методика проведения уроков декоративного искусства. Общие требования.
18. Искусство Урала в художественном образовании школьников.

19. Организация внеурочной деятельности учащихся по изобразительному искусству.

20. Методическое обеспечение занятий по изобразительному искусству в школе: учебники и учебные пособия.

Экзамену может предшествовать тестирование, в ходе которого проверяется:

- усвоение основных теоретических положений данной дисциплины;
- усвоение ключевых понятий изученного курса;
- умение применять теоретические положения с переносом их на практический аспект педагогической деятельности (дидактические и методические умения).

Примерные вопросы (тестовые задания):

1. Определите основные цели обучения школьников изобразительному искусству.

Выберите не более трех.

1. Дать необходимые знания по истории искусства.
2. Сформировать устойчивый интерес к занятиям художественным творчеством.
3. Научить грамотно изображать любой предмет с натуры.
4. Развить художественные способности.
5. Развить эмоциональную отзывчивость.
6. Воспитать стремление к творчеству, к поиску оригинального решения любой жизненной задачи.
7. Обучить приемам декоративного оформления.

2. Методы обучения – это (выберите правильный ответ или впишите свой).

1. Способы и приемы объяснения на уроке.
2. Взаимная деятельность учителя и ученика, направленная на достижение учебной цели.
3. Игры, упражнения, зарисовки и другие виды работы с учащимися.
4. _____

3. Какие особенности изобразительной деятельности свойственны детям младшего школьного возраста? Выберите не более четырех.

1. Мелкий рисунок.
2. Предпочтение ярким, открытым цветам.
3. Украшение рисунка, декоративная обводка.
4. Неуверенный, робкий рисунок.
5. Любовь к деталям, мелочам в изображении.
6. Размещение рисунка в нижней части листа.
7. Уверенная, смелая манера исполнения.
8. Рисунок крупный, на весь формат.
9. Изображение плоскостное, условное.
10. Робкое, неуверенное цветовое решение.

4. Из предложенного перечня выберите объекты для рисования с натуры в 5 классе.
Лист растения.

Чучело животного, птицы.

Техническая деталь.

Геометрические тела.

Фигура человека.

Натюрморт из 2-3 несложных предметов.

Отдельный предмет сложной формы.

Капитель.

Бытовой предмет несложной формы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. факультетов / Н. Н. Ростовцев. – М.: АГАР, 2000.
2. Рылов, Л.Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.

Дополнительная литература:

1. Барановская, З. И. Работа с картинами русских художников на уроках в школе: кн. для учителя / З. И. Барановская. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 255 с., ил.
2. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учебно-методическое пособие / Под ред. Т. Я. Шпикаловой, Г. А. Поровской. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 212 с.
3. Волков, И. П. Художественная студия в школе: книга для учителя: из опыта работы / И. П. Волков. – М.: Просвещение, 2007. – 127 с., ил.
4. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. – 3-е изд. – СПб.: Союз, 1997. – 96 с.
5. Горяева, Н. А. Первые шаги в мире искусства: книга для учителя / Н. А. Горяева. – М.: Просвещение, 1991. – 159 с., ил.
6. Дилео, Джон. Детский рисунок: диагностика и интерпретация / Д. Дилео. – М.: Апрель-Пресс, 2001. – 262 с.
7. Колякина, В. И. Методика организации уроков коллективного творчества: планы и сценарии уроков изобразительного искусства / В. И. Колякина. – М.: ВЛАДОС, 2009. – 176 с., цв. ил.
8. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: Учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений и худож.-граф. фак. пед. ин-тов и ун-тов / В. С. Кузин. – 3. изд., перераб. и доп. – М.: Агар, 1998. – 334 с., ил.
9. Левин, С. Д. Ваш ребенок рисует. Книга о детском рисунке / С. Д. Левин. – М.: Искусство, 1979. – 271 с., цв. ил.
10. Мелик-Пашаев, А. А. Художник в каждом ребенке: цели и методы художественного образования: Методическое пособие / А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская. – М.: Просвещение, 2008. – 175 с.
11. Неменский, Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить: книга для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский. – М.: Просвещение, 2012. – 240 с., ил.
12. Полунина, В. Н. Искусство и дети: Из опыта работы учителя / В. Н. Полунина. – М.: Просвещение, 1982. – 191 с., ил.
13. Пьянкова, Н. И. Изобразительное искусство в современной школе / Н. И. Пьянкова. – М.: Просвещение, 2006. – 176 с.
14. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию: Зарубежная школа рисунка: Учеб. пособие для студентов пед. институтов / Н. Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1981. – 191 с., ил.
15. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию: Русская и советская школы рисунка: Учеб. пособие для студентов пед. институтов / Н. Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1982. – 240 с., ил.
16. Рылова, Л.Б. Изобразительное искусство: дидактика и методика / Л.Б. Рылова. – Ижевск: УдГУ, 1992. – 234 с.
17. Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство: 1–4 классы: методическое пособие для учителя / Л. Г. Савенкова, Н. В. Богданова. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 128 с.
18. Сокольников, Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению

«Педагогическое образование» / Н. М. Сокольникова. – М.: Академия, 2019. – 254 с., ил.

19. Хижняк, Ю. Н. Как прекрасен этот мир: Из опыта работы по нравственно-эстетическому воспитанию школьников: Книга для учителя / Ю. Н. Хижняк. – М.: Просвещение, 1986. – 157 с., цв. ил.

Интернет-ресурсы:

Официальный сайт Института художественного образования и культурологии Российской академии образования. Режим доступа: <http://www.art-education.ioso.ru>.

Официальный сайт Института общего образования РАО. Режим доступа: <http://www.art.ioso.ru/index.php/>.

Сайт Всероссийского педсовета. Режим доступа: <http://www.pedsovet.alledu.ru>.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория, оборудованная доской и экраном.
2. Рабочие места для студентов в количестве не менее 30 шт.
3. Рабочее место преподавателя.
4. Компьютер (ноутбук).
5. Телевизор.
6. Мультимедиапроектор.
7. Презентации к лекционным и практическим занятиям.
8. Фонд детских рисунков.
9. Натурный фонд.
10. Репродукции и фотографии произведений искусства.

