

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
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ»

Уровень высшего образования
Направление подготовки
Профиль подготовки
Форма обучения

Бакалавриат
44.03.01 Педагогическое образование
Художественное образование
(изобразительное искусство)
Заочная

Нижний Тагил
2021

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. – 32 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 121 от 22 февраля 2018 г.

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	8
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы	8
Тематический план дисциплины	8
Содержание дисциплины.....	10
5. Образовательные технологии.....	19
6. Учебно-методическое обеспечение.....	19
Задания и методические указания по организации практических занятий	19
Методические указания к выполнению практических заданий	26
Методические указания к выполнению курсовых работ.....	27
Организация текущего контроля и промежуточной аттестации.....	29
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	31
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	32

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» входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Художественное образование (Изобразительное искусство)». Дисциплина 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 дисциплин «История искусств» и «Мировая художественная культура», а также с опорой на практические умения, усвоенные студентами в процессе изучения основных дисциплин художественного цикла («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-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

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;

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ;

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий;

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов;

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса;

ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности;

ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы.

Индикаторы достижения компетенций

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Командная работа и лидерство	УКЗ. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	ИУК 3.1. Знает правовые и этические нормы социального взаимодействия; способен использовать стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели
		ИУК 3.2. Различает особенности поведения разных групп людей или отдельных членов команды, с которыми работает; учитывает их в своей деятельности
		ИУК 3.3. Определяет свою роль в команде и способен к построению эффективного взаимодействия для достижения поставленной цели
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	ОПК3. 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	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	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

	обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении	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
Взаимодействие с участниками образовательных отношений	ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ	ИОПК 7.2. Знает закономерности возрастного развития обучающихся, социально-психологические особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ
		ИОПК 7.2. Умеет выявлять и анализировать поведенческие и личностные проблемы обучающихся, связанные с возрастными особенностями их развития и психологическими особенностями личности
		ИОПК 7.3. Способен обосновывать и выбирать необходимые формы, методы, приемы взаимодействия с участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в соответствии с целями и задачами реализуемых образовательных программ и в соответствии с контекстом ситуации
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ	ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий	ИПК 1.1. Знает: концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса в предметной области «Искусство», определяемые ФГОС общего образования, особенности проектирования образовательного процесса, подходы к планированию образовательной деятельности, содержание школьного предмета «Изобразительное искусство», формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения школьному предмету «Изобразительное искусство»
		ИПК 1.2. Умеет: проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу учителя по школьному предмету «Изобразительное искусство», формулировать дидактические цели и задачи обучения и реализовывать их в образовательном процессе; планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу); обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, применять их в образовательной практике, исходя из особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучаемых; планировать и комплексно применять различные средства обучения
		ИПК 1.3. Владеет умениями по планированию и проектированию образовательного процесса; методами обучения изобразительному искусству и современными образовательными технологиями
Педагогическая деятельность по проектированию	ПК-2 – способен осуществлять педагогическую поддержку и	2.1. Знает характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся в контексте обучения изобразительному искусству
		2.2. Умеет оказывать индивидуальную помощь и

ю и реализации основных общеобразовательных программ	сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов	поддержку обучающимся в зависимости от их способностей, образовательных возможностей и потребностей; разрабатывать индивидуально ориентированные программы, методические разработки и дидактические материалы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, оценивать достижения обучающихся
		2.3. Владеет умениями по созданию и применению в практике обучения изобразительному искусству: рабочих программ, методических разработок, дидактических материалов с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ	ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания предмета «Изобразительное искусство»
		3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ	ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при обучении изобразительному искусству в школе
		4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса
		4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ	ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы	5.1. Знает компоненты образовательной среды и их дидактические возможности; принципы и подходы к организации предметной среды для обучения изобразительному искусству в школе
		5.2. Умеет обосновывать и включать этнокультурные объекты в образовательную среду и процесс обучения; использовать возможности социокультурной среды региона в целях достижения результатов обучения
		5.3. Владеет умениями по проектированию элементов предметной среды с учетом возможностей конкретного региона

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

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	5-8 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	504 (143.е.)
Контактная работа , в том числе:	58
Лекции	26
Практические занятия	32
Лабораторные занятия	-
Самостоятельная работа , в том числе:	446
Самоподготовка к текущему контролю знаний	367
Выполнение контрольной работы	-
Выполнение курсовой работы (8 семестр)	45
Подготовка к экзамену (8 семестр), дифференцированным зачетам (4, 6 семестр)	17

Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции и	Практ. занятия		
2 курс, 3 семестр					
1. Введение. Методика обучения изобразительному искусству как наука и как учебная дисциплина.	13	1	-	12	Тест-опрос
2. Роль и место предмета «Изобразительное искусство» в образовательном процессе школы	13	1	-	12	Тест-опрос
3. Основные этапы развития художественной культуры и образования в зарубежных странах	46	-	4	42	Оценка устного сообщения
Всего в 3 семестре	72	2	4	66	

2 курс, 4 семестр					
4. Становление и развитие отечественной системы художественного образования	33	1	2	30	Оценка устного сообщения
5. Современные принципы художественного образования.	35	1	2	32	Тест-опрос
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	4	-	-	4	
Всего в 4 семестре	72	2	4	66	
3 курс, 5 семестр					
6. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Требования к результатам обучения по дисциплине «Изобразительное искусство»	18	2	4	12	Собеседование на практическ. занятии
7. Структура и содержание программ по изобразительному искусству (Б. М. Неменский, Т. Я. Шпикалова и др.)	28	2	2	24	Тест-опрос
8. Формы организации учебной деятельности по изобразительному искусству. Типы уроков ИЗО	26	2	2	22	Тест-опрос
Всего в 5 семестре	72	6	8	58	
3 курс, 6 семестр					
9. Структура урока изобразительного искусства. Требования к современному уроку ИЗО	20	2	-	18	Собеседование на практическом занятии
10. Планирование уроков изобразительного искусства. Поурочное планирование	24	2	4	18	Тест-опрос
11. Методика ведения урока-беседы об искусстве. Разработка урока-беседы	24	2	4	18	Показ фрагмента урока
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	4	-	-	4	
Всего в 6 семестре	72	6	8	58	
4 курс, 7 семестр					
12. Методика ведения уроков рисования с натуры. Разработка урока рисования с натуры.	24	2	-	22	Показ фрагмента урока
13. Методика ведения уроков тематического рисования. Разработка урока тематического рисования	26	2	-	24	Показ фрагмента урока
14. Изучение основ цветоведения на уроках изобразительного искусства. Разработка развивающих упражнений	24	2	2	20	Оценка разработанных упражнений
15. Разработка и защита педагогического проекта (цикл уроков ИЗО)	34	-	2	32	Защита проекта
Всего в 7 семестре	108	6	4	98	
4 курс, 8 семестр					
16. Методика проведения уроков декоративного искусства.	61	1	-	6	Показ фрагмента урока
17. Изучение художественной культуры Урала на уроках изобразительного искусства в школе: общие требования	5	1	-	4	Показ фрагмента урока
18. Методика организации коллективной	5	1	-	4	Тест-опрос

деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства					
19. Содержание и организация внеклассной работы по изобразительному искусству	5	1	-	4	Тест-опрос
20. Разработка и защита педагогического проекта (цикл уроков)	32	-	4	28	Защита проекта
Выполнение курсовой работы	45	-	-	45	
Подготовка и сдача экзамена	9	-	-	9	
Всего в 8 семестре	108	4	4	100	
Всего по дисциплине	504	26	32	446	

Примерные темы практических занятий

№ Практического занятия	№ темы	Наименование практических работ
1.	3.	Сообщение на тему «Методы обучения рисунку в европейских художественных мастерских второй половины XIX в. – начала XX века»
2.	4.	Сообщение на тему «Педагоги-художники Российской Академии художеств»
3.	6.	Составление схемы «Требования ФГОС ООО, предъявляемые к результатам обучения школьников изобразительному искусству»
4.	7.	Составление таблицы «Сравнительный анализ современных концепций методики преподавания изобразительного искусства»
5.	8.	Составление таблицы «Типы уроков изобразительного искусства»
6.	9.	Просмотр видеозаписи уроков. Обсуждение и анализ одного из уроков.
7.	10.	Составление методической карты урока изобразительного искусства
8.	11.	Разработка плана-конспекта урока-беседы
9.	12.	Разработка плана-конспекта урока рисования с натуры
10.	13.	Разработка плана-конспекта урока тематического рисования
11.	14.	Разработка 2-х упражнений, направленных на развитие цветовосприятия
12.	15.	Разработка и защита педагогического проекта (цикла уроков изобразительного искусства)
13.	16.	Разработка плана-конспекта урока декоративного искусства
14.	17.	Составление письменного отзыва о посещении музея «Господский дом»
15.	18.	Деловая игра для 7 класса «Художественная мастерская»
16.	19.	Посещение занятия кружка. Обсуждение и анализ посещенного занятия
17.	20.	Подготовка и защита педагогического проекта (цикла уроков)

Содержание дисциплины

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

Методика обучения изобразительному искусству как наука и как учебная дисциплина. Основные методические категории: принципы обучения, цели и содержание обучения, методы и приемы обучения, средства обучения.

Интегрированный характер дисциплины, её связь с другими учебными предметами (педагогика, психология, история искусств, рисунок, живопись и др.).

Цели и задачи изучения дисциплины «Теория и методика обучения изобразительному искусству». Организация занятий (лекционный курс и практические занятия).

Тема 2. Роль и место предмета «Изобразительное искусство» в образовательном процессе школы. Лекция.

Современное состояние художественного образования детей в нашей стране. Возможности художественного образования детей в общеобразовательной школе. Дисциплины, составляющие предметную область «Искусство» базисного учебного плана школы. Предмет «Изобразительное искусство». Роль и место данного предмета в воспитании, обучении и развитии детей.

Другие школьные дисциплины, поддерживающие формирование знаний и представлений об искусстве: технология, мировая художественная культура.

Дисциплины школьного компонента (художественный труд, художественная культура Урала) и факультативы в системе художественного образования.

Внеучебная деятельность по изобразительному искусству в школе.

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

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 архитекторов, скульпторов, живописцев, художников книги.

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

Общая характеристика западноевропейской культуры и искусства XVIII-XIX вв. Новые эстетические принципы и взгляды на проблемы образования личности. Дидактические установки в системе художественного образования. Частные рисовальные школы.

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

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 Рида 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 1. 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).

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.

Тема 4. Становление и развитие отечественной системы художественного образования.

Создание Российской Академии художеств. Роль Академии в подготовке отечественных мастеров и развитии системы художественного образования. Система обучения в Академии. Содержание обучения в классах рисунка и живописи.

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.

Создание новых художественных учебных заведений в советское время. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН.

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- 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.

Практическое занятие 2. Педагоги-художники Российской Академии художеств.

Деятельность художников-педагогов А. П. Лосенко, К. П. Брюллова и др. Система методических требований в обучении рисунку.

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.

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

Тема 5. Современные принципы художественного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Требования к содержанию предметной области «Искусство». Лекция.

Современные принципы художественного образования:

- непрерывность и преемственность различных уровней художественного образования;
- мультикультурный подход (опора на отечественную культуру с одновременным изучением других национальных культур и традиций);
- комплексный полихудожественный подход (взаимодействие различных видов искусства);
- вариативность художественного образования, позволяющая учитывать возможности образовательных учреждений разного типа;
- индивидуальный подход к учащимся, использование личностно ориентированных методик.

Понятие «принцип обучения». Общедидактические принципы: воспитывающее обучение, принцип научности, 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).

Реализация дидактических принципов в современных условиях деятельности учителя изобразительного искусства.

Тема 6. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Требования к результатам обучения по дисциплине «Изобразительное искусство» Лекция.

Требования к содержанию предметной области «Искусство», изложенные в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.

Формирование универсальных учебных действий (УУД) у учащихся средствами предмета «Изобразительное искусство».

Основные виды УУД в соответствии с ФГОС: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Практическое занятие 3. Методы формирования УУД на уроках изобразительного искусства.

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

Тема 7. Структура и содержание программ по изобразительному искусству для общеобразовательной школы. Лекция.

Современная концепция художественного образования «Приобщение к мировой художественной культуре как части духовной культуры» (Б. Неменский).

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

Структура и содержание программы «Изобразительное искусство», рук. Б.М. Неменский.

Общая концепция программы. Задачи обучения. Основные виды деятельности:

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
- декоративная деятельность;
- конструктивная деятельность;
- восприятие явлений действительности и произведений искусства.

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

Методическое обеспечение занятий: комплект учебников и рабочих тетрадей к программе «Изобразительное искусство и художественный труд» (Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, О.В. Островская и др.). Поурочные разработки к программе.

Дидактические положения методики преподавания изобразительного искусства: концепция «Школа рисунка – графическая грамота» (Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин). Общая концепция программы. Задачи обучения.

Основные виды деятельности:

- рисование с натуры (рисунок и живопись);
- рисование на темы ;
- обучение декоративной работе;
- лепка;
- аппликация;
- беседы об изобразительном искусстве.

Принцип планирования учебного материала в программе – блочно-тематическое планирование со сквозной учебной проблемой. Методическое обеспечение занятий.

Современная концепция художественного образования «Целостный подход к художественному воспитанию человека через категорию «художественный образ» (Б. Юсов). Интегративная программа «Изобразительное искусство и среда» (природа, пространство, архитектура) для 1-11 классов составлена в

рамках концепции «Полихудожественного развития школьников». Автор концепции Б. П. Юсов.

Развитие личности школьника на национальной основе. 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).

Принцип планирования учебного материала в программе – блочно-тематическое планирование (по четвертям и полугодиям).

Методическое обеспечение занятий: комплект учебников и рабочих тетрадей к программе.

Практическое занятие 4. Составление таблицы «Сравнительный анализ современных концепций методики преподавания изобразительного искусства».

Составление таблицы на основе анализа программ.

Тема 8. Формы организации учебной деятельности по изобразительному искусству.

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. Основные типы урока 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 5. Типы уроков изобразительного искусства.

Просмотр и анализ видеозаписей с фрагментами уроков изобразительного искусства.

Составление таблицы «Типы уроков изобразительного искусства»

Тема 9. Структура урока изобразительного искусства.

Основные компоненты (модули) урока: организационный, вводно-мотивационный, информационный, операционный, контрольный, коррекционный.

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

Требования к современному уроку ИЗО:

а) дидактические (соответствие программе, наличие четко поставленной цели, выбор наиболее рациональных методов обучения, мотивация учащихся к учебной деятельности, активизация творческой деятельности учащихся);

б) психологические (насыщенный эмоциональный фон, позитивный стиль взаимоотношений с учащимися, продуманная, четкая организация творческой деятельности учащихся, учет возрастных особенностей учащихся).

Практические занятия 6. Требования к современному уроку изобразительного искусства (1 часа)

Посещение урока ИЗО в школе. Обсуждение и анализ урока.

Просмотр видеозаписей уроков. Обсуждение и анализ одного из уроков.

Тема 10. Планирование уроков изобразительного искусства.

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

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

Особенности поурочного планирования.

Практические занятия 7. Планирование уроков изобразительного искусства.

Ознакомление с основными видами планов (годовой календарный план, учебно-тематический план цикла занятий, план отдельного урока).

Обсуждение основных требований к планированию уроков. Выбор тематики для составления плана. Разработка и оформление методической карты урока изобразительного искусства

Тема 11. Развитие художественного восприятия учащихся на уроках-беседах.

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,

Методика ведения урока-беседы об искусстве.

Основные задачи уроков-бесед об искусстве. Примерное содержание уроков развития художественного восприятия в программе «Изобразительное искусство и художественный труд» (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.

Практические занятия 8. 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. Оформление плана-конспекта урока.

Показ фрагмента урока на занятии в группе.

Тема 12. Методика ведения уроков рисования с натуры. Лекция.

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.

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

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 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.

Практические занятия. Обучение школьников приемам передачи пространства в рисунке.

Самостоятельная разработка и выполнение упражнений в рисовании предметной среды с учетом правил перспективы.

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

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

Оформление плана-конспекта урока.

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

Тема 13. Методика ведения уроков тематического рисования: общие требования.

Лекция.

Общие требования, предъявляемые к содержанию и структуре уроков тематического рисования. Определение структуры урока тематического рисования в зависимости от возраста учащихся. Примерная структура урока в 1-3 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.

Методика ведения уроков тематического рисования.

Использование наглядных пособий на уроках тематического рисования.

Формирование композиционного мышления учащихся. Применение развивающих упражнений.

Использование различных материалов и техник на уроках тематического рисования

Методы и приемы стимулирования творческой деятельности учащихся на уроках тематического рисования. Использование игр и игровых ситуаций: игры-инсценировки, игры-эстафеты и др.

Обучение школьников приемам использования цвета в качестве выразительного средства.

Практические занятия 10. Методика проведения уроков тематического рисования. Разработка урока тематического рисования.

Выбор тематики уроков для разработки (иллюстрирование рассказа). Определение содержания уроков в соответствии с программой. Определение целей, задач и структуры уроков, распределение времени для проведения основных этапов. Подбор наглядного материала.

Оформление плана-конспекта урока.

Показ фрагмента урока на занятии в группе.

Тема 14. Изучение основ цветоведения на уроках изобразительного искусства.

Лекция.

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.

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

Практические занятия 11. Упражнения для развития цветовосприятия. Разработка упражнений, способствующих развитию цветовосприятия у учащихся 1-4 и 5-7 классов. Выбор тематики уроков, для которых будут разработаны упражнения. Разработка упражнений. Оформление выполненной разработки.

Тема 15. Разработка и защита педагогического проекта. Лекция.

Практические занятия.

Выбор тематики уроков для разработки на основе типовой программы или на усмотрение автора. Определение целей, задач и содержания уроков, выстраивание сквозной учебной проблемы всего цикла.

Оформление учебно-тематического плана цикла уроков. Оформление плана-конспекта отдельного урока. Подбор наглядного материала к уроку. Выполнение наглядных пособий.

Защита проекта.

Тема 16. Методика проведения уроков декоративного искусства.

Задачи уроков ДПИ (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.

Требования к разработке и исполнению наглядных пособий для уроков декоративно-прикладного искусства.

Методика ведения занятий по ДПИ по программе Б. М. Неменского (коллективная деятельность).

Возможности использования декоративных работ, выполненных учащимися, для оформления кабинета ИЗО и других школьных помещений.

Практические занятия. Разработка урока декоративного искусства.

Разработка урока декоративного искусства: выбор тематики уроков для разработки, определение содержания уроков в соответствии с программой; определение целей, задач и структуры уроков, распределение времени для проведения основных этапов. Подбор наглядного материала. Разработка и выполнение наглядных пособий к уроку.

Оформление плана-конспекта урока.

Показ фрагмента урока на занятии в группе.

Тема 17. Изучение художественной культуры Урала на уроках изобразительного искусства в школе: общие требования.

Обеспечение региональной направленности обучения в дисциплинах предметной области «Искусство». Анализ программ по художественной культуре Урала: программа «Художественная культура Урала», сост. З. М. Ковалевская. Учебное пособие «Художественная культура Урала» И.Я. Мурзиной.

Примерное содержание уроков изобразительного искусства для 1-4 и 5-8 классов по художественной 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 занятий: использование широкого визуального ряда, сочетание восприятия и практической художественной деятельности, опора на доступные восприятию учащихся образцы произведений и др.

Организация экскурсий для изучения ХКУ во внеурочное время.

Викторины и творческие конкурсы для учащихся по ХКУ.

Практические занятия. Художественная культура Урала на уроках изобразительного искусства и во внеклассных занятиях. Коллективная разработка экскурсионной программы «Золотое кольцо Урала». Определение круга исторических и художественных памятников. Разработка маршрута. Составление плана-проспекта экскурсий. Просмотр видеозаписей (видеофильмов) по художественной культуре Урала.

Тема 18. Методика организации коллективной деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства.

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».

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

Анализ практического опыта организации коллективной деятельности учащихся на уроках ИЗО: просмотр видеозаписей, анализ работ учащихся.

Тема 19. Содержание и организация внеклассной работы по изобразительному искусству. Лекция.

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

Основные задачи внеклассной работы по искусству в школе. Современные требования к организации внеклассной работы. Расширение видов творческой деятельности учащихся во внеклассной работе. Создание условий для развития индивидуальных художественных склонностей и способностей учащихся.

Формы внеклассной работы: индивидуальная, групповая, коллективная.

Особенности организации и ведения 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 внеклассных занятий по искусству с учащимися старших классов. Взаимодействие педагога дополнительного образования с учителями-предметниками и родителями.

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.

Практические занятия. Кружковая работа по искусству.

Общие требования к планированию кружковых занятий по искусству: соответствие возрастным интересам и склонностям учащихся, систематичность и последовательность

занятий, доступность и посильность учебного материала и т. д. Принципы построения программы: линейный, концентрический и др. Блочно-тематическое планирование.

Основные требования к планированию отдельного занятия.

Посещение занятия кружка. Обсуждение и анализ посещенного занятия

Разработка учебно-тематического плана занятий кружка изобразительного искусства.

Тема 20. Разработка и защита педагогического проекта. Практические занятия.

Ознакомление с опытом ведения внеклассных занятий по искусству в общеобразовательной школе: посещение и анализ занятия, интервью с руководителем школьного кружка (студии) изобразительного искусства. Практические рекомендации к организации занятий, применению методов и приемов активизации творческой деятельности учащихся.

Выбор образовательного учреждения для посещения: Политехническая гимназия, гимназия № 86, гимназия № 18 г. Нижнего Тагила, другие образовательные учреждения на усмотрение преподавателя.

Ознакомление с опытом ведения занятий по искусству в детской художественной школе или в детской школе искусств: посещение и анализ занятия, интервью с педагогом.

Практические рекомендации к организации занятий, применению методов и приемов активизации творческой деятельности учащихся.

Выбор учреждения дополнительного образования для посещения: ДХШ-1, ДХШ-2, ДШИ-1, ГДДЮТ, Станция юных техников г. Нижнего Тагила, другие учреждения на усмотрение преподавателя.

Разработка и защита педагогического проекта (цикла уроков или внеклассных занятий).

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 умений и навыков ведения учебной работы по изобразительному искусству. 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

Методические указания к организации и проведению практических занятий

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

Практическое занятие 1. Обучение художников в мастерских эпохи Возрождения. 1 час

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Флорентийская мастерская художника Андреа Вероккио.
2. Обучение Леонардо да Винчи в мастерской А. Вероккио.
3. Методы обучения рисунку в эпоху Возрождения.
4. Метод копирования в процессе подготовки художника.
5. Геометрический метод в обучении основам рисунка.
6. Рисование с натуры как основной метод обучения в эпоху Возрождения.

Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный материал (репродукции, фотографии, компьютерная презентация).

Литература для подготовки:

1. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. факультетов. – М.: АГАР, 2000.
2. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисунку. Зарубежная школа рисования. – М.: Просвещение, 1981.

Практическое занятие 2. Методы обучения рисунку в европейских художественных мастерских второй половины XIX в. – начала XX века 1 час

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Деятельность частных художественных студий в Париже, Берлине и других европейских городах.
2. Обучение рисунку в школе Шимона Холлоши (Мюнхен).
3. Обучение рисунку в школе Антона Ашбе (Мюнхен).
4. Подготовка дизайнеров и архитекторов в художественно-промышленных школах и студиях XX века. Баухауз.
5. Опыт работы И. Иттена.
6. Развитие творческого мышления обучающихся в Баухаузе.

Литература для подготовки:

Литература для подготовки:

1. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. факультетов. – М.: АГАР, 2000.
2. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисунку. Зарубежная школа рисования. – М.: Просвещение, 1981.

Тема 4. Становление и развитие отечественной системы художественного образования.

Практическое занятие 3. Педагоги-художники Российской Академии художеств. 1 часа

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Деятельность художников-педагогов первой половины XIX вв. (А. П. Лосенко, К. П. Брюллова и др.).
2. Система методических требований в обучении рисунку в Академии художеств.
3. Педагогическая деятельность П. П. Чистякова.
4. Педагогическая деятельность Д. Н. Кардовского.
5. Кризис академической системы обучения в 70-е годы XIX века.
6. Товарищество передвижных художественных выставок.

Литература для подготовки:

1. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. факультетов. – М.: АГАР, 2000.
2. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисунку. Русская и советская школы рисунка. – М.: Просвещение, 1982.

Тема 5.Современные принципы художественного образования. ФГОС общего образования. Требования к содержанию предметной области «Искусство».

Практическое занятие 4. Принципы художественного образования. 1 час

Задание: составление таблицы «Принципы художественного образования».

Литература для подготовки:

1. Рылова Л. Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Уч. пособие / Л. Б. Рылова. – Ижевск, 1991.
2. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.

Тема 6. ФГОС основного общего образования. Требования к результатам обучения по дисциплине«Изобразительное искусство»

Практическое занятие 5. Составление схемы «Требования ФГОС ООО, предъявляемые к результатам обучения школьников изобразительному искусству». 1 часа

Практическое занятие 6. Методы формирования УУД на уроках изобразительного искусства. 1 часа

Задание: просмотр и анализ уроков изобразительного искусства (просмотр видеозаписей). Обсуждение просмотренного материала. Анализ методов, применяемых педагогами: игра, проблемная ситуация, проект и др. Определение результатов обучения в контексте реализации требований ФГОС (формирование УУД).

Литература для подготовки:

1. Краевский В. В. Основы обучения: дидактика и методика: учеб.пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. – М.: Академия, 2007.
2. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Как оценивать художественное развитие ребенка? // Искусство в школе. – 2002. –№ 6. – С. 3-7.
3. Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987.
4. Рылова Л. Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Уч. пособие / Л. Б. Рылова. – Ижевск, 1991.
5. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

Тема 7. Структура и содержание программ по изобразительному искусству для общеобразовательной школы.

Практическое занятие 7.Составление таблицы «Сравнительный анализ современных концепций методики преподавания изобразительного искусства» 2 часа

Задание: провести анализ программ по изобразительному искусству, выявив характерные особенности анализируемых программ:

1. Концепция и задачи обучения, сформулированные в пояснительной записке.
2. Принципы составления учебного материала в программе.
3. Основные виды деятельности обучающихся, предусмотренные программой.

4. Учебно-методическое обеспечение (наличие учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, комплектов наглядных пособий и др.).

Литература для подготовки:

1. Пьянкова Н. И. Изобразительное искусство в современной школе. – М.: Просвещение, 2006.

Тема 8. Формы организации учебной деятельности по изобразительному искусству.

Практическое занятие 8. Составить таблицу «Типы уроков изобразительного искусства». 2 часа

Задание: провести анализ видеозаписей с фрагментами уроков изобразительного искусства. Принять участие в обсуждении просмотренного материала.

Литература для подготовки:

1. Пьянкова Н. И. Изобразительное искусство в современной школе. – М.: Просвещение, 2006.

2. Рылова Л. Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Уч. пособие / Л. Б. Рылова. – Ижевск, 1991.

3. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.

Тема 9. Структура урока изобразительного искусства. Требования к современному уроку ИЗО.

Практическое занятие 9. Анализ структуры урока, 2 часа.

Задание: просмотр и анализ уроков изобразительного искусства (просмотр видеозаписей). Обсуждение просмотренного материала. Анализ структуры урока, применяемой педагогами.

Литература для подготовки:

1. Краевский В. В. Основы обучения: дидактика и методика: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. – М.: Академия, 2007.

2. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Как оценивать художественное развитие ребенка? // Искусство в школе. – 2002. – № 6. – С. 3-7.

3. Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания / Б. М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987.

4. Рылова Л. Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Уч. пособие / Л. Б. Рылова. – Ижевск, 1991.

5. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.

Тема 10. Планирование уроков изобразительного искусства.

Практические занятия 10. Составление методической карты урока изобразительного искусства. 2 часа.

Задания:

1. Ознакомиться с календарным планом уроков, разработанным по программе Б. М. Неменского (на один учебный год). Провести анализ плана, установив его соответствие (несоответствие) программе.

2. Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к поурочному планированию. Составить перечень основных разделов плана-конспекта урока.

Литература для подготовки:

1. Пьянкова Н. И. Изобразительное искусство в современной школе. – М.: Просвещение, 2006.

2. Рылова Л. Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Уч. пособие / Л. Б. Рылова. – Ижевск, 1991.

3. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.

Тема 11. Методика ведения урока-беседы об искусстве. Разработка урока-беседы
Практическое занятие 11. Разработка плана-конспекта урока-беседы. 2 часа

Задание: разработка урока-беседы. Порядок работы: 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. Оформление плана-конспекта урока.

Показ фрагмента урока на занятии в группе.

Литература для подготовки:

1. Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987.

2. Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. – М.: Просвещение, 1982.

3. Рылова Л. Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Уч. пособие / Л. Б. Рылова. – Ижевск, 1991.

4. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.

5. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах / Н. М. Сокольникова. – М.: ВЛАДОС, 2000.

6. Филатова Л. П. Интерпретация образа как средство развития художественного восприятия учащихся // Искусство в школе. – 2008. – № 6. – С. 4-8.

Тема 12. Методика ведения уроков рисования с натуры. Обучение школьников приемам передачи пространства в рисунке.

Практическое занятие 12. Разработка плана-конспекта урока рисования с натуры. 2 часа

Задания:

1. Самостоятельная разработка и выполнение упражнений в рисовании предметной среды с учетом правил перспективы.

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

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

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

Литература для подготовки:

1. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. факультетов. – М.: АГАР, 2000.

2. Левин С. Д. Ваш ребенок рисует / С. Д. Левин. – М.: Советский художник, 1979.

Тема 13. Методика ведения уроков тематического рисования.

Практическое занятие 13. Разработка плана-конспекта урока тематического рисования. 2 часа

Задание: разработка урока тематического рисования.

Порядок выполнения задания: выбор тематики уроков для разработки (иллюстрирование рассказа), определение содержания уроков в соответствии с программой.

Определение целей, задач и структуры уроков, распределение времени для проведения основных этапов. Подбор наглядного материала.

Оформление плана-конспекта урока.

Показ фрагмента урока на занятии в группе.

Литература для подготовки:

1. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы. Книга для учителя / Н. А. Горяева. – М.: Просвещение, 1991.
2. Гросул Н. В. Образная выразительность детского рисунка и художественный материал // Искусство в школе. – 2001. – № 5. – С. 3-6.
3. Кулакова О. В. Метод обучения школьников рисованию пейзажа (подготовка к иллюстрированию) // Изобразительное искусство в школе. – 2007. – № 1. – С. 54-57.
4. Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. – М.: Просвещение, 1982.
5. Рылова Л. Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Уч. пособие / Л. Б. Рылова. – Ижевск, 1991.
6. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.

Тема 14. Изучение основ цветоведения на уроках изобразительного искусства

Практическое занятие 14. Разработка 2-х упражнений, направленных на развитие цветовосприятия. 2 часа

Задание: разработка упражнений, способствующих развитию цветовосприятия у учащихся 1-4 и 5-7 классов.

Порядок выполнения задания: выбор тематики уроков, для которых будут разработаны упражнения. Разработка упражнений. Оформление выполненной разработки.

Литература для подготовки:

1. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы. Книга для учителя / Н. А. Горяева. – М.: Просвещение, 1991.
2. Гросул Н. В. Образная выразительность детского рисунка и художественный материал // Искусство в школе. – 2001. – № 5. – С. 3-6.
3. Кулакова О. В. Метод обучения школьников рисованию пейзажа (подготовка к иллюстрированию) // Изобразительное искусство в школе. – 2007. – № 1. – С. 54-57.
4. Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. – М.: Просвещение, 1982.
5. Рылова Л. Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Уч. пособие / Л. Б. Рылова. – Ижевск, 1991.
6. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.

Тема 15. Разработка педагогического проекта

Практическое занятие 15. Разработка и защита педагогического проекта (цикла уроков изобразительного искусства). 2 часа.

Задание: составить разработку цикла занятий по изобразительному искусству.

Порядок выполнения задания: выбор тематики уроков для разработки на основе типовой программы или на усмотрение автора. Определение целей, задач и содержания уроков, выстраивание сквозной учебной проблемы всего цикла.

Оформление учебно-тематического плана цикла уроков. Оформление плана-конспекта отдельного урока. Подбор наглядного материала к уроку. Выполнение наглядных пособий.

Защита проекта.

Литература для подготовки:

1. Рылова Л. Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Уч. пособие / Л. Б. Рылова. – Ижевск, 1991.
2. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.

Тема 16. Методика проведения уроков декоративного искусства.

Практическое занятие 16. 2 часа

Задание: разработать урок декоративного искусства. Тема и возраст учащихся – на выбор. Порядок выполнения задания: выбор тематики уроков для разработки, определение содержания уроков в соответствии с программой.

Определение целей, задач и структуры уроков, распределение времени для проведения основных этапов. Подбор наглядного материала.

Оформление плана-конспекта урока.

Показ фрагмента урока на занятии в группе.

Литература для подготовки:

1. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы. Книга для учителя / Н. А. Горяева. – М.: Просвещение, 1991.

2. Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. – М.: Просвещение, 1982.

3. Рылова Л. Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Уч. пособие / Л. Б. Рылова. – Ижевск, 1991.

4. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.

5. Шпикалова Т. Я. Возвращение к истокам: народное искусство и детское творчество / Т. Я. Шпикалова, Г. А. Поровская. – М.: ВЛАДОС, 2000.

Тема 17. Изучение художественной культуры Урала на уроках изобразительного искусства. Практическое занятие 17. 2 часа.

Задание: коллективная разработка экскурсионной программы «Золотое кольцо Урала». Определение круга исторических и художественных памятников. Разработка маршрута. Составление плана-проспекта экскурсий. Просмотр видеозаписей (видеофильмов) по художественной культуре Урала.

Защита выполненной разработки на практическом занятии.

Литература для подготовки:

1. Мурзина И. Я. Художественная культура Урала. – Екатеринбург: Дом учителя, 2001.

2. Шпикалова Т. Я. Возвращение к истокам: народное искусство и детское творчество / Т. Я. Шпикалова, Г. А. Поровская. – М.: ВЛАДОС, 2000.

Тема 18. Методика организации коллективной деятельности учащихся.

Практическое занятие 18. Деловая игра для 7 класса «Художественная мастерская». 2 часа.

Задание: составить конспект по теме «Формы коллективной деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства» (на основе книги В. И. Колякиной)..

Анализ практического опыта организации коллективной деятельности учащихся на уроках ИЗО: просмотр видеозаписей, анализ работ учащихся.

Литература для подготовки:

1. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы. Книга для учителя / Н. А. Горяева. – М.: Просвещение, 1991.

2. Колякина В. И. Методика организации уроков коллективного творчества: Планы и сценарии уроков изобразительного искусства / В. И. Колякина. – М.: ВЛАДОС, 2004.

3. Левин С. Д. Ваш ребенок рисует / С. Д. Левин. – М.: Советский художник, 1979.

4. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Как оценивать художественное развитие ребенка? // Искусство в школе. – 2002. – № 6. – С. 3-7.

5. Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. – М.: Просвещение, 1982.

6. Хижняк Ю. Н. Как прекрасен этот мир: Из опыта работы по нравственно-эстетическому воспитанию: Книга для учителя / Ю. Н. Хижняк. – М.: Просвещение, 1986.

Тема 19. Содержание и организация внеклассной работы по изобразительному искусству.

Практическое занятие 19. 4 часа

Общие требования к планированию кружковых занятий по искусству: соответствие возрастным интересам и склонностям учащихся, систематичность и последовательность занятий, доступность и посильность учебного материала и т. д. Принципы построения программы: линейный, концентрический и др. Блочно-тематическое планирование.

Основные требования к планированию отдельного занятия.

Посещение занятия кружка. Обсуждение и анализ посещенного занятия

Разработка учебно-тематического плана занятий кружка изобразительного искусства.

Литература для подготовки:

1. Боголюбов Н. С. Лепка на занятиях в школьном кружке: методическое руководство для руководителей кружка / Н. С. Боголюбов. – М.: Просвещение, 1979.

2. Волков И. П. Художественная студия в школе: Книга для учителя: Из опыта работы / И. П. Волков. – М.: Просвещение, 1993.

3. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы. Книга для учителя / Н. А. Горяева. – М.: Просвещение, 1991.

4. Колякина В. И. Методика организации уроков коллективного творчества: Планы и сценарии уроков изобразительного искусства / В. И. Колякина. – М.: ВЛАДОС, 2004.

5. Левин С. Д. Ваш ребенок рисует / С. Д. Левин. – М.: Советский художник, 1979.

6. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Как оценивать художественное развитие ребенка? // Искусство в школе. – 2002. – № 6. – С. 3-7.

7. Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. – М.: Просвещение, 1982.

8. Хижняк Ю. Н. Как прекрасен этот мир: Из опыта работы по нравственно-эстетическому воспитанию: Книга для учителя / Ю. Н. Хижняк. – М.: Просвещение, 1986.

Тема 20. Разработка и защита педагогического проекта (цикл уроков).

Практическое и лабораторное занятие 20.4 часа

Задание: ознакомление с опытом ведения внеклассных занятий по искусству в общеобразовательной школе: посещение и анализ занятия, интервью с руководителем школьного кружка (студии) изобразительного искусства. Практические рекомендации к организации занятий, применению методов и приемов активизации творческой деятельности учащихся.

Выбор образовательного учреждения для посещения: Политехническая гимназия, гимназия № 86, гимназия № 18 г. Нижнего Тагила, другие образовательные учреждения на усмотрение преподавателя.

Ознакомление с опытом ведения занятий по искусству в детской художественной школе или в детской школе искусств: посещение и анализ занятия, интервью с педагогом.

Практические рекомендации к организации занятий, применению методов и приемов активизации творческой деятельности учащихся.

Выбор учреждения дополнительного образования для посещения: ДХШ-1, ДХШ-2, ДШИ-1, ГДДЮТ, Станция юных техников г. Нижнего Тагила, другие учреждения на усмотрение преподавателя.

Разработка и защита педагогического проекта (цикла уроков или внеклассных занятий).

Литература для подготовки:

1. Боголюбов Н. С. Лепка на занятиях в школьном кружке: методическое руководство для руководителей кружка / Н. С. Боголюбов. – М.: Просвещение, 1979.

2. Волков И. П. Художественная студия в школе: Книга для учителя: Из опыта работы / И. П. Волков. – М.: Просвещение, 1993.

3. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы. Книга для учителя / Н. А. Горяева. – М.: Просвещение, 1991.

4. Колякина В. И. Методика организации уроков коллективного творчества: Планы и сценарии уроков изобразительного искусства / В. И. Колякина. – М.: ВЛАДОС, 2004.

5. Левин С. Д. Ваш ребенок рисует / С. Д. Левин. – М.: Советский художник, 1979.

6. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Как оценивать художественное развитие ребенка? // Искусство в школе. – 2002. – № 6. – С. 3-7.
7. Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. – М.: Просвещение, 1982.
8. Хижняк Ю. Н. Как прекрасен этот мир: Из опыта работы по нравственно-эстетическому воспитанию: Книга для учителя / Ю. Н. Хижняк. – М.: Просвещение, 1986.

**Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине
«Теория и методика обучения изобразительному искусству»**

Тема работы: *«Методика проведения урока-беседы по искусству в школе»*

Содержание работы:

1. Выбрать по своему усмотрению тему урока и возраст учащихся (класс).

Для определения темы урока можно воспользоваться программой «Изобразительное искусство» Б. М. Неменского.

2. Разработать и написать план-конспект данного урока.

В разработке планируемого урока необходимо учесть основные требования, предъявляемые к занятиям такого типа:

- грамотно сформулировать цель и задачи урока;
- целесообразно выстроить структуру урока и определить время, необходимое для каждого этапа;
- запланировать применение активных методов работы с учащимися, соответствующих дидактическим задачам и учитывающих возрастные особенности школьников.

Примерный объем конспекта: 8 – 10 стр.

3. Провести разработанный урок с детьми и представить результаты деятельности учащихся (сочинения, отзывы, рисунки, фотографии, видеозапись).

Если задуманный урок провести невозможно, к разработке необходимо сделать наглядные пособия (плакаты, таблицы, компьютерную презентацию, слайды и т.д.). Объем практического материала определяется содержанием занятия.

Среднее количество наглядных пособий: 3-4 плаката на листах формата А3 или 5-6 качественных цветных репродукций (фотографий) такого же размера. В качестве наглядного материала к разработке урока можно приложить видеозапись или комплект фотографий.

Целесообразно дополнить разработку интересными играми, конкурсными заданиями, кроссвордами, викторинами. Эти методические материалы могут быть исполнены в виде таблиц.

Примерные темы для разработок:

- «Секреты народного мастера» (урок-беседа для учащихся 2-3 классов о видах декоративно-прикладного искусства, организованная как встреча с мастером, занимающимся изготовлением художественных изделий);
- «Сказка в творчестве русских художников» (урок-беседа для учащихся 3 класса о произведениях живописи и графики, созданных русскими художниками по мотивам сказок; с использованием конкурса или викторины на лучшего знатока сказки);
- «Если видишь на картине...» (игра-викторина для учащихся 5-6 классов о жанрах живописи – портрете, пейзаже, натюрморте);
- «Град Петров» (занятие кружка юных искусствоведов, учащихся 7-8 класса, посвященное истории строительства Санкт-Петербурга, организованное как виртуальное путешествие по улицам и площадям города).

Литература:

- Копылова А. В. Технология урока искусства. – М., 2004.
- Островская О. В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе. 1-4 классы. – М., 2004.
- Полунина В. Н.. Искусство и дети. – М., 1980.
- Пьянкова Н. И. Изобразительное искусство в современной школе. – М., 2006.

Хижняк Ю. Н. Как прекрасен этот мир. – М., 1985.

Статьи из опыта работы учителей искусства, опубликованные в журналах «Искусство в школе», «Изобразительное искусство в школе», «Детское творчество», «Искусство и образование».

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.

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 дифференцированных зачетов в 4 и 6 семестрах, экзамена – в 8 семестре.

Экзамен в 8 семестре проводится в форме ответа на теоретические вопросы.

Примерный перечень вопросов:

1. Художественная педагогика как наука об образовании и воспитании человека средствами искусства.
2. Обучение художника в Древнем Египте. Роль традиции и канона.
3. Художественное образование в Древней Греции.
4. Образование в области искусства в средневековой Европе.
5. Обучение художника в мастерской эпохи Возрождения.
6. Методика обучения рисунку в художественных академиях XVII века.
7. Европейское художественное образование в эпоху Просвещения.
8. Разработка методов обучения рисунку в XIX в. Школа братьев Дюпюи.
9. Опыт работы частных художественных школ и студий конца XIX – начала XX века. Методы обучения рисунку в школах Холлоши и Ашбе.

10. Подготовка дизайнеров и архитекторов в художественно-промышленных школах XX века. Баухауз.

11. Зарубежные концепции художественного образования и эстетического воспитания детей в XX веке.

12. Российская Академия художеств. История создания. Особенности академического образования в XVIII – первой половине XIX века.

13. Деятельность русских художников-педагогов А. П. Лосенко, К. П. Брюллова.

14. Академия художеств в 70-е – 90-е гг. XIX века. Педагогическая деятельность П. П. Чистякова.

15. Деятельность частных художественных школ в России в XIX веке.

16. Новые идеи художественного образования в России в первые послереволюционные годы. ВХУТЕМАС.

17. Отечественные исследователи детского рисунка и художественная педагогика начала XX века.

18. Внешкольная система художественного образования детей в СССР.

19. Деятельность педагогов-новаторов по изобразительному искусству.

20. Утверждение новых принципов педагогики искусства в современной теории и практике художественного обучения детей.

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.

Голова человека.

Экзамен в 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.

Примерные вопросы к экзамену

1. Педагогические функции предмета «Изобразительное искусство».
2. Современная система художественного образования детей в нашей стране.
3. Современные принципы художественного обучения 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.
11. Художественное восприятие. Методы его развития у школьников.
12. Методика проведения уроков-бесед об искусстве. Общие требования.
13. Синтез искусств на уроках ИЗО (литература – музыка – изобразительное искусство).
14. Методика проведения уроков рисования с натуры. Общие требования.
15. Обучение школьников приемам передачи пространства в рисунке.
16. Методика проведения уроков тематического рисования. Общие требования.
17. Изучение основ цветоведения на уроках изобразительного искусства.
18. Методика проведения уроков декоративного искусства. Общие требования.
19. Искусство Урала в художественном образовании школьников.
20. Методическое обеспечение занятий по изобразительному искусству в школе: учебники и учебные пособия.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

Библиографические сведения о рекомендуемом издании	Наличие доступа
--	-----------------

Рылова Л.Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.	10
Ратиева О.В., Денисенко В.И. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе : учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Лань», Изд-во «Планета музыки», 2014	https://e.lanbook.com/book/50701 . - ЭБСЛань
Ломов, С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс] : учеб.пособие / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. — Электрон.дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2011. — 188 с.	https://e.lanbook.com/book/3842 . — ЭБС Лань
Изобразительное искусство [Текст]: 1—4-е классы Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, Н. В. Долгоаршинных и др. – М.: Дрофа, 2012	15
Искусство. Изобразительное искусство [Текст]: 5—9-е классы Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, Н. В. Долгоаршинных и др. – М.: Дрофа, 2013	15
Изобразительное искусство: интегрированная программа : 1-4 классы/Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-еизд. – М.:Вентана-граф, 2014	15
Изобразительное искусство: интегрированная программа :5-8 классы/Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-еизд. – М.: Вентана-граф, 2014	14
Крылова О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО [Текст] : метод.пособие / О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. – 142 с.	20
Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС [Текст] / [О. Б. Даутова и др.]. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 171 с.	20

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.