

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Родин Олег Федорович
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 23.05.2025 15:09:51
Уникальный программный идентификатор:
2246bb4b5eca53e35a45d6a91259e790782354e7

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.В.01.ДВ.03.02 «ДИДАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство и
художественное образование

Автор Л. П. Филатова, к. п. н., доцент

Одобрена на заседании кафедры художественного образования.
Протокол от 17 февраля 2025 г. № 6.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности методической
комиссией факультета художественного образования.
Протокол от 21 февраля 2025 г. № 3.

Нижний Тагил
2025

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование готовности будущего магистра к ведению исследовательской и педагогической деятельности в сфере художественного образования.

Задачи:

- изучение теоретических основ художественного образования (исторические этапы, школы, модели художественного образования);
- изучение психологических особенностей художественно-познавательной и изобразительно-творческой деятельности учащихся;
- формирование знаний о современных принципах и методах художественной педагогики в сфере изобразительного искусства;
- формирование практических умений планирования учебной работы в образовательных организациях различного типа, подбора и применения методов и технологий обучения художественно-творческой деятельности;
- ознакомление с наиболее успешным практическим опытом организации занятий по искусству с учащимися.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Дидактика художественного образования» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Изобразительное искусство и художественное образование». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования. Дисциплина входит в модуль дисциплин по выбору (ДВ.3) и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные студентами в процессе освоения следующих дисциплин:

1. Современные проблемы науки и образования.
2. Актуальные методы и технологии преподавания изобразительного искусства.
3. Академический рисунок.

Предлагаемая дисциплина необходима как предшествующая в изучении следующих учебных предметов:

1. Психология художественного творчества.
2. Академическая живопись.

Изучение дидактики художественного образования является также основой к успешному прохождению педагогической и преддипломной практики.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Дескрипторы
ПК-1. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в	ПК-1.1. Знает основные требования, предъявляемые к ведению художественно-творческой деятельности в сфере изобразительного искусства	Знает ключевые термины и понятия профильной области (изобразительное искусство)
		Умеет выбрать методы и технологии, соответствующие поставленной художественно-творческой задаче

профильной области		Владет практическими навыками художественно-творческой деятельности (ведение творческой работы от замысла к исполнению в выбранной технике)
	ПК-1.2. Умеет организовать практическую (художественно-творческую) деятельность	Знает основные методы и приемы ведения художественно-творческой деятельности
		Умеет использовать различные методы и приемы выполнения творческой работы в соответствии с замыслом
		Владет практическими навыками художественно-творческой деятельности
	ПК-1.3. Демонстрирует готовность к использованию различных творческих методов и приемов в собственной художественно-творческой деятельности	Знает особенности ведения работы с натуры и по воображению
		Умеет организовать выполнение творческой работы в соответствии с замыслом
		Владет практическими навыками ведения художественно-творческой деятельности с применением разных материалов и техник
ПК-2. Способен применять предметные знания по изобразительному искусству и художественному образованию для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития	ПК-2.1. Знает структуру и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета)	Знает традиционные и современные концепции художественного образования учащихся и соответствующие им модели обучения
		Умеет анализировать образовательные потребности учащихся
		Владет основными навыками профессиональной деятельности по реализации программы учебной дисциплины (преподаваемого предмета)
	ПК-2.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных условиях обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Знает особенности организации образовательного процесса на основе требований ФГОС ООО
		Умеет осуществлять отбор содержания и методов ведения занятий
		Владет навыками применения различных методов обучения
	ПК-2.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	Знает основные принципы отбора форм, методов и технологий обучения
		Умеет отбирать и применять на практике различные формы организации занятий (индивидуальная, групповая, коллективная)
		Владет современными методами и технологиями обучения
ПК-3. Способен ориентироваться в теоретических и практических вопросах изобразительного искусства и	ПК-3.1. Знает современные принципы организации учебной и воспитательной деятельности в сфере художественного образования	Знает особенности построения учебного процесса по изобразительному искусству для различных возрастных групп учащихся и в образовательных организациях разного типа
		Умеет использовать современные

художественного образования на современном уровне развития областей	ПК-3.2. Умеет организовать учебный процесс с применением различных методов оценивания образовательных результатов	источники информации
		Владеет способами организации учебно-воспитательного процесса
		Знает способы организации контроля образовательных результатов
	ПК-3.3. Демонстрирует готовность к взаимодействию со специалистами в сфере культуры, искусства и художественного образования	Умеет применять различные методы анализа и оценки уровня художественного развития обучающихся
		Владеет методами педагогической диагностики и коррекции образовательных результатов
		Знает способы взаимодействия со специалистами в сфере культуры, искусства и художественного образования
		Умеет использовать методы просветительской деятельности и музейной педагогики в процессе обучения изобразительному искусству
		Владеет культурой мышления, способностью к восприятию и анализу современной информации в сфере изобразительного искусства и художественного образования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.), семестры изучения – 3 и 4, распределение по видам нагрузки представлено в таблице.

Вид работы	Форма обучения
	заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	216
Контактная работа , в том числе:	28
Лекции	10
Практические занятия	18
Самостоятельная работа	175
Подготовка к зачету в 3 семестре и экзамену в 4 семестре	13

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самостоятельная работа	Оценочные средства для текущего контроля	Оценочные средства для промежуточной аттестации
		Лекции и	Практические занятия			
3 семестр						
1. Введение. Объект, предмет, функции	10	1	-	9	Тест-опрос	Итоговый тест Вопросы к

дидактики художественного образования						зачету
2. Академическая система художественного образования: истоки и современное состояние	28	1	2	25	Устный ответ на практическ. занятии	
3. Дидактические принципы в художественном образовании	12	2	-	10	Тест-опрос	
4. Авторские методики и технологии в отечественном художественном образовании XX века	28	-	2	26	Устный ответ на практическ. занятии	
5. Современные методики и технологии в зарубежном художественном образовании	18	-	2	16	Устный и письменны й ответ	
6. Современные тенденции развития художественного образования учащихся. Анализ практического опыта	8	-	2	6	Устный ответ на практическ. занятии	
Подготовка и сдача зачета	4	-	-	4		
Всего в семестре	108	4	8	96		
4 семестр						
7. Современные формы обучения изобразительному искусству	12	2	-	10	Тест-опрос	Итоговый тест. Вопросы к экзамену
8. Методы и технологии школьного урока искусства	18	2	2	14	Устный ответ на практическ. занятии	
9. Методы развития художественного восприятия учащихся	16	-	2	14	Устный ответ на практическ. занятии	
10. Методы руководства практической художественно- творческой деятельностью учащихся. Разработка цикла уроков изобразительного искусства	24	-	2	22	Устный ответ на практическ. занятии	
11. Методы просветительской деятельности и музейной педагогике в процессе обучения	16	2	2	12	Устный ответ на практическ. занятии	

изобразительному искусству						
12. Современные информационные технологии в художественном образовании учащихся	13	-	2	11	Устный ответ на практическ. занятии	
Подготовка и сдача экзамена	9	-	-	9		
Всего в семестре	108	6	10	92		
Всего по дисциплине	216	10	18	188		

Типовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания, а также методические рекомендации для обучающихся представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Объект, предмет, функции дидактики художественного образования.

Цели и задачи изучения дисциплины. Связь дидактики художественного образования с другими дисциплинами учебного плана. Объект и предмет дидактики художественного образования. Единство теории и практики. Функции дидактики художественного образования. Наиболее авторитетные научные школы в сфере дидактики художественного образования.

Тема 2. Академическая система художественного образования: истоки и современное состояние.

Основные этапы становления образования в области искусства в зарубежных странах: Древний мир, Средние века, эпоха Возрождения, XVII в. (Болонская академия братьев Карраччи). Разработка методики обучения рисунку и живописи. Эстетические принципы и дидактические установки в системе художественного образования в XVIII-XIX вв. Обучение изобразительному искусству в художественных институтах XX века.

Тема 3. Дидактические принципы в художественном образовании.

Понятие «принцип обучения». Общедидактические принципы и их реализации в системе художественного образования. 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. Реализация дидактических принципов в современных условиях деятельности учителя изобразительного искусства.

Тема 4. Авторские методики и технологии в отечественном художественном образовании XX века.

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

Выдвижение новых подходов к изучению изобразительного искусства в школе. Концепция Б. П. Юсова.

Деятельность творческой группы Б. М. Неменского. Общая концепция программы. Задачи обучения. Основные виды деятельности.

Развитие личности школьника на основе национальной культуры: концепция Т. Я. Шпикаловой и ее реализация в программе «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства».

«Изобразительное искусство» (интегрированная программа для 1-7 классов): концепция Л. Г. Савенковой и Е. А. Ермолинской.

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

Тема 5. Современные методики и технологии в зарубежном художественном образовании.

Развитие зарубежных теорий художественного воспитания детей на рубеже XIX-XX вв. Г. Кершенштейнер, К. Риччи, К. Лампрехт и др. Гуманистические идеи воспитания детей в работах Р. Штайнера. Опыт деятельности Вальдорфской школы. Концепции эстетического воспитания Дж. Дьюи. Т. Манро, Г. Риди. 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.

Тема 6. Современные тенденции развития художественного образования. Анализ практического опыта.

Основные тенденции в развитии системы художественного образования в нашей стране: сочетание классических традиций и новаторства, многоуровневость, вариативность, индивидуальный подход. Проблемы инклюзивного художественного образования учащихся. Необходимость тесного взаимодействия между основным и дополнительным художественным образованием. Региональная направленность в изучении искусства. Анализ опыта наиболее успешной деятельности учителей изобразительного искусства в регионе и городе.

Тема 7. Современные формы обучения изобразительному искусству.

Классификация форм учебной деятельности, принятая в дидактике. Основные формы организации учебной деятельности, применяемые в современной школе. Особенности урока как основной формы организации учебной деятельности. Различные классификации типов уроков, принятые в дидактике. Особенности организации и проведения уроков разного типа. Индивидуальные, групповые и коллективные формы работы с учащимися.

Тема 8. Методы и технологии школьного урока искусства.

Методы обучения и образовательные технологии. Отличие понятий. Классификации методов обучения, принятые в дидактике. Требования ФГОС к применению системно-деятельностного подхода к организации обучения. Активные методы обучения, реализующие равноправное и осознанное участие в процессе получения знаний. Технологии обучения, применяемые на уроках изобразительного искусства: технология «диалога культур»; игровая технология, технология развития критического мышления, проблемное обучение и др.

Тема 9. Методы развития художественного восприятия учащихся.

Исследования художественного восприятия в зарубежной и отечественной науке (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). Возрастные особенности художественного восприятия учащихся. Методы развития художественного восприятия у школьников: беседы, письменные задания, подбор словесных и изобразительных аналогов, графические (творческие) задания.

Тема 10. Методы руководства практической художественно-творческой деятельностью учащихся.

Основные виды творческой деятельности и соответствующие им методы руководства. Методическое руководство рисованием с натуры. Руководство выполнением сюжетно-тематических композиций. Методика руководства декоративно-прикладной

деятельностью учащихся. Соответствие применяемых методов возрастным особенностям учащихся. Применение развивающих упражнений. Методы и приемы стимулирования творческой деятельности учащихся. Метод проблемного обучения. Игровая деятельность на уроке изобразительного искусства. Метод проектов.

Разработка цикла уроков изобразительного искусства по выбранной тематике. Представление выполненной разработки на практическом занятии в группе. Анализ и обсуждение выполненной работы.

Тема 11. Методы просветительской деятельности и музейной педагогики в процессе обучения изобразительному искусству.

Необходимость взаимодействия школы с учреждениями культуры и искусства. Семинары и конференции по вопросам искусства и культуры. Работа с региональными музеями. Организация совместной просветительской деятельности: циклы экскурсий и лектории для учащихся. Проведение выставок, конкурсов, творческих встреч и мастер-классов. Взаимодействие общеобразовательной школы с учреждениями дополнительного образования.

Тема 12. Современные информационные технологии в художественном образовании учащихся.

Создание информационной среды урока изобразительного искусства: компьютерная визуализация учебной информации, виртуальная экскурсия. Компьютерное моделирование изучаемых процессов и явлений. Применение компьютера в организации самостоятельной работы учащихся. Компьютерный (тестовый) контроль усвоенных знаний и умений. Электронные дидактические средства по изобразительному искусству: мультимедийные энциклопедические программы, электронные учебники, электронные библиотеки по искусству, игровые компьютерные программы. Использование интернета в организации поисковой деятельности учащихся. Применение информационных технологий в проектной деятельности по изобразительному искусству.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Кузнецова, Н. С. Проектирование учебных материалов по ИЗО : учебное пособие / Н. С. Кузнецова, Л. П. Филатова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 130 с. — ISBN 978-5-4497-3459-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/142256>

2. Филатова, Л. П. Теория и методика обучения изобразительному искусству : учебное пособие / Л. П. Филатова. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2024. — 359 с. — ISBN 978-5-507-48667-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/106867> (дата обращения: 06.02.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная литература

3. Колякина, В. И. Методика организации уроков коллективного творчества: планы и сценарии уроков изобразительного искусства / В. И. Колякина. — М.: ВЛАДОС, 2009. — 176 с., цв. ил.

4. 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.

5. Неменский, Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить: книга для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский. – М.: Просвещение, 2012. – 240 с., ил.
6. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. факультетов / Н. Н. Ростовцев. – М.: АГАР, 2000.
7. Рылова, Л.Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010.

Интернет-ресурсы

1. <http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=201601> – журнал «Искусство в школе».
2. <https://art-inschool.ru/?ysclid=m6t2nwb7q64389769> – журнал «Изобразительное искусство в школе».
3. <http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648> – образовательный портал «Открытый класс», страничка учителя изобразительного искусства.
4. <https://resh.edu.ru/subject/7/> – уроки изобразительного искусства. 1-7класс. (Дистанционное обучение) Русская электронная школа
5. <https://resh.edu.ru/subject/7/> – образовательный портал для педагогов искусства.
6. <https://arzamas.academy/courses#arts> – портал «Арзамас» (лекции по искусству).

5.2. Электронные образовательные ресурсы, в т.ч. профессиональные базы данных и информационные справочные системы

https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/	Электронно-библиотечные системы НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/libraris/	Электронные базы данных НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/periodika/	Периодика НТГСПИ
https://iprmedia.ru	ЭБС «Ай Пи Эр Медиа»
https://ibooks.ru	ЭБС «Айбукс»
https://urait.ru	ЭБС Юрайт
http://e.lanbook.com	ЭБС издательства «ЛАНЬ»
http://elibrary.ru	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://www.consultant.ru	«КонсультантПлюс»
http://cyberleninka.ru	НЭБ «КиберЛенинка»
https://polpred.ru	ООО «Полпред-Справочники» (база данных)
https://eivis.ru	ООО «ИВИС»
www.delpress.ru	«Деловая пресса»

5.3. Комплект программного обеспечения

1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (<https://do.ntspi.ru>).
2. Интернет-платформа онлайн-курсов со свободным кодом «Open edX» (<https://www.edx.org/>).
3. Интернет-платформа онлайн-курсов «Открытое образование» (<https://openedu.ru/>).

4. Электронная информационно-образовательная среда РГППУ (<https://eios.rsvpu.ru/>).
5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».
6. Microsoft Office.
7. Kaspersky Endpoint Security.
8. Adobe Reader.
9. Free PDF Creator.
10. 7-zip (<http://www.7-zip.org/>).
11. LibreOffice.
12. Браузеры Firefox, Яндекс.Браузер.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

6.2. Оборудование и технические средства обучения

6.2.1. Оборудование, в т.ч. специализированное

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор для показа слайдов и видео, акустические колонки.

6.2.2. Технические средства обучения

Презентации лекций, видео-презентации, видео-лекции, учебные кинофильмы, аудиозаписи, онлайн-платформы.

6.2.3. Учебные и наглядные пособия

Печатные и электронные учебные пособия и наглядный материал: графические изображения, схемы, таблицы, раздаточный материал.