

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

Художественно-графический факультет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Рекомендуется для направления подготовки

44.04. 01 - Педагогическое образование (уровень магистратуры)

Направленность (профиль) "Изобразительное искусство, дизайн и
технология"

квалификация выпускника: магистр

1.Целью дисциплины является:

а) формирование профессиональных компетенций:

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 - способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности в различных сферах

ПК-1 - способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам;

ПК-2 - способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики;

ПК-3- способность руководить исследовательской работой обучающихся;

ПК-4 - готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование;

ПК-6 - готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач;

ПК-7- способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии;

ПК-8- готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов;

ПК-9- способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта;

ПК-10 - готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения.

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц (180 часов), из них 24 часа аудиторных занятий: лекций – 4 часа, практических – 20 часов, 148 часов самостоятельной работы, зачеты в 1 и 2 семестрах, курсовая работа – в 4 семестре.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Педагогика и психология искусства» относится к вариативной части профессионального цикла.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении программ бакалавриата (История художественного образования, Методика ИЗО).

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Искусство XX века», «Современные проблемы художественного образования».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Современные проблемы художественного образования», «Инновационные процессы в образовании», «Образовательные технологии в художественном образовании».

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- сущность и особенности творческого процесса в изобразительном искусстве;
- место и роль проблемы творчества в художественном образовании;
- основные определения/категории, связанные с художественным образованием, психологией искусства, творчеством;
- взаимосвязи между искусством и художественным образованием;
- основы психологии творчества;
- этапы творческого процесса;
- принципы организации творческого процесса в изобразительном искусстве.

Уметь:

- планировать художественно-творческую деятельность;
- применять способы организации художественно-творческой деятельности;
- объяснять цель и задачи творческой деятельности;
- находить и использовать новые знания в художественно-педагогической деятельности;
- использовать полученные знания об обучении искусству в собственной практической и научно-исследовательской деятельности.

Владеть:

- способами анализировать, обобщать и интерпретировать полученную информацию;
- методами обучения дисциплинам художественного цикла;
- способами работы с различными литературными источниками, в т.ч. электронными;
- способами развития художественно-творческих способностей личности средствами искусства.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	1	2	3	
<i>Аудиторные занятия:</i>				

Лекции (ЛК)	4	-	-	
Практические занятия (ПЗ)	2	8	10	
Курсовая работа	-	-	к	
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)	-	4	-	4
Самостоятельная работа: – литобзор классических трудов и современных публикаций по педагогике и психологии искусства ; – подготовка реферата по теме исследования; – составление словаря дисциплины; – написание статей по теме исследования.	30	24	62	32
Промежуточная аттестация:	3	3	-	-
ИТОГО:	36	36	72	36

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Художественное образование, его цель и задачи. Понятие о педагогике и психологии искусства	Основные понятия художественного образования. Педагогика и психология искусства как наука. Психолого-педагогические особенности обучения изобразительному искусству.
2.	Художественно-творческие способности личности и условия их формирования. Восприятие искусства	Определение понятия способностей. Общие и специальные способности. Способности к изобразительной деятельности и художественно-творческие способности.
3.	Художественное творчество и его этапы	Определения творчества в философии, психологии. Этапы творческого процесса. Художественно-творческие способности. Классики педагогики и психологии о творчестве (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов). Зарубежные

		исследователи творчества (Торренс, Гилфорд, Фрейд).
4.	Принципы организации художественно-творческой деятельности	Управление художественно-творческой деятельностью, методы обучения искусству. Художественно-творческая деятельность и условия ее организации. Реферирование статей. Написание рецензий

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных занятий			
		ЛК	ПЗ	СРС	Всего
1.	Художественное образование, его цель и задачи. Понятие о педагогике и психологии искусства	2	2	30	34
2.	Художественно-творческие способности личности и условия их формирования. Восприятие искусства	2	8	40	50
3.	Художественное творчество и его этапы		4	40	44
4.	Принципы организации художественно-творческой деятельности		6	38	44
	Итого	4	20	148	172

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен.

Тематика практических занятий:

Раздел 1.

Занятие 1 (2 часа).

Тема: Художественное образование, его цель и задачи. Понятие о педагогике и психологии искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Художественное образование в условиях современного общества. Цель и задачи художественного образования и его зависимость от конкретно-исторических условий.
2. Педагогика и психология искусства.

3. Зависимость художественного образования от конкретно-исторических условий.
4. Художественная педагогика и ее основные понятия.
5. Художественное образование и эстетическое воспитание.
6. Психолого-педагогические особенности обучения искусству.

Раздел 2.

Занятие 2 (2 часа).

Тема: Художественно-творческие способности личности. Условия формирования художественно-творческих способностей.

Вопросы для обсуждения:

1. Определение понятия способностей.
2. Способности к изобразительной деятельности и художественно-творческие способности.
3. Педагогические условия развития творческих способностей личности в художественном образовании.
4. Традиционное художественное образование и инновационные методики развития творческих способностей личности.
5. Основные концепции обучения изобразительному искусству и их отношение к творчеству.

Занятие 3 (2 часа).

Тема: Художественное восприятие как педагогическая проблема.

Вопросы для обсуждения:

1. Произведение искусства и особенности его восприятия.
2. Анализ художественного произведения. Критерии анализа.
3. Возрастные и индивидуальные особенности восприятия искусства.

Раздел 3.

Занятие 4 (2 часа).

Тема: Художественное творчество и его этапы. Принципы организации художественно-творческой деятельности.

Вопросы для обсуждения:

1. Определения творчества в философии, психологии. Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, Альтшуллер. Д.Б.Богоявленская.
2. Этапы творческого процесса.
3. Зарубежные исследования творчества. Торренс, Дж.Гилфорд, З. Фрейд, Э.Фромм.
4. Художественно-творческая деятельность и ее виды.
5. Управление художественно-творческой деятельностью.
6. Развитие образного мышления как основа организации творческого процесса.

Раздел 4.

Занятие 5 (4 часа).

Тема: Принципы организации художественно-творческой деятельности.

Вопросы для обсуждения:

1. Методы и приемы обучения искусству.
2. Художественно-творческая деятельность и условия ее организации.
3. Структура деятельности учащихся на занятиях по изобразительному искусству.

Занятие 6 (4 часа).

Тема: Реферирование статей. Написание рецензий. Написание научной статьи.

Вопросы для обсуждения:

1. Требования к научно-исследовательским публикациям.
2. Структура статьи.

Занятие 7 (4 часа).

Тема: Проведение пробных уроков по ИЗО для СОШ.

Вопросы для обсуждения:

1. Проведение пробного урока.
2. Обсуждение урока.

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	1 (А)	2 (Б)	3 (В)	4 (Г)
1.	Методология и методы научно-исследовательской деятельности	X	X	X	
2.	Современные проблемы художественного образования	X	X	X	
3.	Инновационные процессы в образовании		X		X
4.	Образовательные технологии в художественном образовании	X	X	X	X
5.	Практика по получению профессиональных умений	X	X	X	X
6.	Практика по получению профессиональных умений	X	X	X	X
7.	Практика по получению опыта профессиональной			X	X

	деятельности по организации процедуры ГИА				
8.	Преддипломная	X	X	X	X

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

1. Провести литобзор классических трудов и современных публикаций по педагогике и психологии искусства – трудоемкость 52 часа.
2. Подготовить реферат по психологии творчества, связанный с тематикой магистерской диссертации – трудоемкость 52 часа.
3. Составить словарь дисциплины, включая понятия и термины из области педагогики, психологии, эстетики, педагоги искусства, психологии художественного творчества, методики ИЗО - трудоемкость 52 часа.
4. Подготовить к публикации 2 статьи по теме исследования – трудоемкость 42 часа.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Аранова С.В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и логического. - СПб.: КАРО, 2004.
2. Чаговец П.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура. – СПб: Лань, Планета музыки, 2013.
3. Зорин Л.Н. Рисунок. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2013.
4. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2001.

б) дополнительная литература

1. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М., 2000.
2. Ломоносова М.Г. Графика и живопись. – М., 2002.
3. Масленников А.И. Основы живописи. – Уфа, 2003.
4. Паранюшкин Р.В. Композиция. – Ростов-на-Дону, 2001.
5. Полный курс живописи и рисунка, живопись акварелью, маркерами, красками. – Барселона, 2000.
6. Тихонов С.В. Рисунок. – М., 2001.
7. Чиварди Джованни. Техника рисунка: инструменты, материалы, методы, практические советы. – М., 2002.
8. Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись: учебник. - М., 1999.
9. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство.-М., 2000.
10. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре.-Спб., 1994.
11. Родина Т.Н. История искусств.-М., 1999.

12.Сабарьянов Д.В. История русского искусства (конца XIX – начала XX века).- М.,1993.

в) программное обеспечение

- аттестационно-педагогические измерительные материалы;
- программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов, создания презентаций, роликов.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие мультимедиа средств (проектор, ноутбук).

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Курс «Педагогика и психология искусства» начинается с определения целей и задач художественного образования, основных понятий педагогики и психологии искусства.

Курс содержит изложение взглядов на психологию творчества, толкование творчества в различных психолого-педагогических теориях.

Содержание программы рассчитано на всестороннюю подготовку будущего магистра к управлению художественно-творческой деятельностью учащихся в условиях учебных заведений различного типа, к ведению научно-исследовательской деятельности.

В программе даётся обобщённая структура занятия по изобразительному искусству, применительно к различным формам обучения, подробно рассматривается модель занятия для каждого вида деятельности. В ходе преподавания курса особое место уделяется проблеме формирования художественного восприятия учащихся, способности к осознанной оценке и анализу произведений изобразительного искусства. Программа рассматривает различные методические подходы к развитию навыков по восприятию искусства.

Таким образом, программа по дисциплине “Педагогика и психология искусства” направлена на формирование знаний о природе художественного творчества, знаний и умений в области педагогического руководства процессом художественного развития личности, умений и навыков по организации и проведению научно-исследовательской работы в области художественного образования и эстетического воспитания.

Практические занятия предполагают формирование у магистров профессиональных художественно-педагогических качеств по руководству художественным развитием учащихся

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации:

Технология развития художественно-творческих способностей учащихся в процессе обучения изобразительному искусству.

Цель и задачи художественного образования.

Понятие творчества в современной психологии.

Место художественно-творческой деятельности в художественном образовании.

Сущность художественного образования, зависимость его содержания от конкретно-исторических условий.

Этапы творческого процесса.

Художественно-творческое развитие личности.

Роль художественно-творческой деятельности в развитии личности.

Изобразительные и художественно-творческие способности личности.

Принципы организации художественно-творческой деятельности.

Художественно-творческие способности и условия их развития.

Критерии оценки результатов художественно-творческой деятельности.

Обучающие технологии в художественном образовании.

Методы и приемы формирования художественного восприятия.

Анализ и интерпретация произведения искусства.

Сущность художественного образования, зависимость его содержания от конкретно-исторических условий.

Художественное образование и эстетическое воспитание детей и подростков.

Роль художественно-творческой деятельности в развитии личности ребенка.

Воздействие произведения изобразительного искусства на личность.

Принципы педагогического руководства художественно-творческой деятельностью.

Управление процессом художественного творчества и его результатом.

Результат художественного творчества ребенка как средство диагностики эмоционального состояния и умственного развития ребенка.

Художественно-творческие способности учащихся и условия их развития.

Обобщенная структура занятия по изобразительному искусству.

Критерии оценки детского рисунка.

Методы педагогического руководства художественно-творческой деятельностью.

Методы и приемы формирования художественного восприятия школьников.

Анализ учебных и творческих работ учащихся.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Анализ практики работы учебных заведений художественного профиля.
2. Проблема развития креативности учащихся в процессе обучения изобразительному искусству.
3. Управление художественно-творческой деятельностью в образовательном процессе школы (колледжа, ДХШ).
4. Методы и приемы обучения изобразительному искусству. Художественно-творческая деятельность и условия ее организации.
5. Развитие художественного восприятия в процессе изучения изобразительного искусства.

6. Художественно-творческая деятельность и условия ее организации.
7. Структура деятельности учащихся на занятиях по изобразительному искусству.

Критерии оценивания:

При ответе на вопросы **оценка отлично** ставится, если студент продемонстрировал уверенное знание теории по вопросам билета, сумел проиллюстрировать свой ответ примерами из области искусства или педагогической практики, владеет специальной терминологией и умеет давать определения основным понятиям и терминам. **Оценка хорошо** ставится в том случае, если при ответе на вопросы билета студент в состоянии иллюстрировать свой ответ примерами из практики, допускает небольшие неточности, в целом владеет специальной терминологией и умеет формулировать определения. **удовлетворительно** также ставится, если студент правильно раскрыл большую часть теории, но путается в терминологии, в графических изображениях имеются ошибки, на дополнительные вопросы отвечает с трудом, не может привести примеры из практики.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает ответов на вопросы билета, не ориентируется в основных понятиях, категориях, терминах.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (по отраслям) № 1505 от 21 ноября 2014 года и утверждена на заседании кафедры ИЗО 28 августа 2016 г., протокол №1.

Разработчики:

Д.п.н., профессор кафедры ИЗО Э.Э.Пурик.

Эксперты:

К.п.н., доцент кафедры прикладной информатики Л.Г. Соловьянюк

К.п.н., доцент кафедры дизайна Е.В.Плотникова

