

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Отдел подготовки научных кадров и кадров высшей квалификации
Факультет визуальных искусств
Кафедра дизайна**

*Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации:
ассистентура-стажировка*

Рабочая программа дисциплины

ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА

Специальность:
**54.09.04 Искусство живописи
(вид: станковая живопись)**

Квалификация (степень) выпускника:
**Художник-живописец высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Форма обучения:
очная

Кемерово 2025

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 54.09.04 Искусство живописи (по видам), утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2016 г. № 271.

Утверждена и переутверждена на заседании кафедры дизайна 30.08.2020 г., протокол № 1; 30.08.2021 г., протокол № 1; 30.08.2022 г., протокол № 1; 25.05.2023 г., протокол № 10; 27.05.2024 г., протокол № 10; 22.04.2025 г., протокол № 10.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 22.04.2025 г., протокол № 10.

Казарина Т.Ю. Педагогика искусства: рабочая программа дисциплины программа для ассистентов-стажеров очной формы обучения по специальности 54.09.04 Искусство живописи (вид: станковая живопись), квалификация выпускника – Художник-живописец высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе /сост.: Т.Ю. Казарина. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2025. – 10 с. – Текст: непосредственный.

*Автор-составитель:
доцент Казарина Т.Ю.*

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели освоения дисциплины.**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ассистентуры-стажировки.**
- 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.**
- 4. Объем, структура и содержание дисциплины.**
 - 4.1. Объем дисциплины.
 - 4.1. Структура дисциплины.
 - 4.2. Содержание дисциплины.
- 5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.**
 - 5.1 Образовательные технологии.
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения.
- 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.**
 - 6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР.
 - 6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР.
- 7. Фонд оценочных средств.**
 - 7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.
 - 7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
- 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.**
- 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.**
 - 9.1. Основная литература.
 - 9.2. Дополнительная литература.
 - 9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 - 9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.
- 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины.**
- 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.**

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Педагогика искусства» являются:

- формирование системных знаний по теоретическим, методологическим практическим аспектам основ педагогики искусства и творчества, с акцентом на развитие творческого потенциала личности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ассистентуры-стажировки

Дисциплина «Педагогика искусства» входит в состав дисциплин вариативной части Блока 1. И является дисциплиной по выбору образовательной программы по специальности 54.09.04 Искусство живописи (вид: станковая живопись).

В результате освоения дисциплины «Педагогика искусства» формируются теоретические знания и практические умения, необходимые для успешного освоения дисциплины «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе», а также для успешного прохождения педагогической практики.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций (педагогическая деятельность):

- способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-11);
- способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-12).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

знать:

- сущность психолого-педагогических основ художественной деятельности, принципы творческой деятельности (ПК-11);
- методологические основы педагогики искусства и творчества (ПК-11);

уметь:

- выбирать и обосновывать педагогические методы и средства обучения и воспитания при проектировании и конструировании художественной деятельности (ПК-12);
- использовать методы и средства обучения и воспитания в современном образовательном процессе (ПК-11; ПК-12);

владеть:

- технологией кейс-методов при организации образовательного процесса на основе художественной деятельности (ПК-11; ПК-12).

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, в том числе: 18 часов аудиторной (контактной) работы, 54 часа самостоятельной работы.

* 6 часов лекций, т. е. 8,3 % аудиторных занятий составляют занятия лекционного типа в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.09.04 Искусство живописи (не более 10 % аудиторных занятий); ** 68 часов, т. е. 95 % аудиторных учебных занятий,

проводятся в интерактивной форме в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.09.04 Искусство живописи (более 95 % аудиторных занятий).

4.2. Структура дисциплины

№ п/ п	Разделы/темы дисциплины	семестр	Зачетные единицы	Виды учебной работы и трудоемкость, в том числе СР, и трудоемкость (в часах)						В т.ч. ауд.занятия в интерактивной форме**
				Всего часов	лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	самостоятельная работа (СР)	экзамен	
1.	Психолого-педагогические основы художественной деятельности.	2	2	24	4	-	-	20		Лекция-диалог; Лекция с проблемными вопросами; Практикум с использованием интернет-ресурсов
2.	Методологические основы педагогики искусства и творчества.			22	2	-	-	20		
3.	Творческая деятельность и творческая активность.			26	-	12	-	14		
Итого за 2 семестр:			2	72	6	12	-	54	зачет	
			2	72	6	12	-	54		** В интерактивной форме - 68 часов

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание разделов и тем	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
1.	Психолого-педагогические основы художественной деятельности. Основные психические процессы. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представление, воображение, внимание, мышление, творчество. Мышление как психический процесс. Основные специфические свойства творческого мышления. Социальная среда и личность. Типология личности и личностный	Формируемые компетенции: способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-11); способностью формировать	Устный опрос;

	рост. Современные психологические теории личности. Качества творческой личности и творческие способности. Функции и структура общения. Психология малых групп, межгрупповые отношения и взаимодействия. Феномен группового давления. Различные классификации стилей руководителя.	профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-12). знать: сущность психолого-педагогических основ художественной деятельности, принципы творческой деятельности (ПК-11); методологические основы педагогики искусства и творчества (ПК-11); уметь: выбирать и обосновывать педагогические методы и средства обучения и воспитания при проектировании и конструировании художественной деятельности (ПК-12); использовать методы и средства обучения и воспитания в современном образовательном процессе (ПК-11; ПК-12); владеть: технологией кейс-методов при организации образовательного процесса на основе художественной деятельности (ПК-11; ПК-12).	
2.	Методологические основы педагогики искусства и творчества. Объект, предмет, цели, функции, задачи педагогики творчества. Основные дидактические концепции. Дидактика творчества. Законы и закономерности процесса обучения. Методы, средства и формы обучения. Классификация методов, средств обучения. Образование как социокультурный феномен. Педагогическое общение. Модели педагогического общения. Стил педагогического общения. Специфика педагогического воспитания. Принципы воспитания. Педагогические методы воспитания.		Устный опрос; Тестовый контроль
3.	Творческая деятельность и творческая активность. Принципы творческой деятельности: принцип индивидуального творчества, принцип социального творчества, принцип культурного творчества, принцип морального творчества. Художественный метод как основа педагогического проектирования. Алгоритм построения художественного произведения. Критерии оценки художественного произведения. Технология кейс-методов в педагогике искусства и творчества.		Проверка практических заданий Зачет (защита реферата)

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Педагогика творчества» используются следующие образовательные технологии:

- *традиционные технологии:* лекция, практическое занятие, индивидуальные занятия;
- *интерактивные технологии:* лекция-диалог; лекция с проблемными вопросами; практикум с использованием электронных ресурсов; встреча с практикующими педагогами и т.п.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

В процессе изучения дисциплины «Педагогика искусства» используются следующие информационно-коммуникационные технологии:

- использование электронных слайд-презентаций, интернет-ресурсов в электронной информационно-образовательной среде КемГИК.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР.

Список материалов по дисциплине, размещенных в ЭИОС КемГИК:

Учебно-программные ресурсы

- Рабочая программа дисциплины.

Учебно-теоретические ресурсы

- Презентации к лекциям по всем разделам дисциплины.

Учебно-практические ресурсы

- Тематика практических заданий по дисциплине.

Учебно-библиографические ресурсы

- Список основной и дополнительной литературы по дисциплине.

Фонд оценочных средств

- ФОС по дисциплине.

Данные ресурсы размещены в «Электронной информационно-образовательной среде КемГИК» (web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>).

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР.

Самостоятельная работа по дисциплине «Педагогика искусства» предусмотрена по всем разделам в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы.

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов	Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся
	Для очной формы обучения	
1. Психолого-педагогические основы художественной деятельности.	20	Анализ литературы; Подготовка практического задания; Написание реферата
2. Методологические основы педагогики искусства и творчества.	20	
3. Творческая деятельность и творческая активность.	14	
Итого:	54	

Тематика практических заданий

Тематика и содержание практических заданий по дисциплине «Педагогика искусства» связаны непосредственно с темами разделов и учебных занятий.

Раздел 3. Творческая деятельность и творческая активность.

Практическое задание № 1. – проанализировать педагогические ситуации с использованием технологии кейс-метода.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Для оценки качества усвоения дисциплины «Педагогика искусства» используются

следующие формы контроля:

- **текущий** – еженедельный контроль выполнения аудиторных заданий и самостоятельной работы.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Для оценки качества усвоения дисциплины «Педагогика искусства» используются следующие формы контроля:

- **промежуточный** – контроль по окончании изучения дисциплины.

По окончании 2 семестра проводится зачет по дисциплине «Педагогика искусства».

Задание к зачету

Форма зачета – защита реферата по выбранной тематике.

Примерная тематика рефератов ежегодно корректируется в соответствии с современными требованиями высшей школы и в соответствии с индивидуальными запросами ассистента-стажера (возможна взаимосвязь с темой реферата для выпускной квалификационной работы).

Примерная тематика рефератов

1. Художественный метод как основа педагогического проектирования.
2. Алгоритм построения и критерии оценки художественного произведения.
3. Технология кейс-методов в педагогике искусства и творчества.

Требования к реферату: объем – до 20 страниц текста и приложения, кегль 14, шрифт Times New Roman, полуторный интервал.

Критерии оценивания

1. Соблюдение определенной структуры (1 балл).
2. Соответствие современным требованиям высшей школы (2 балла).
3. Соответствие сфере профессиональной деятельности (2 балла).

Система оценивания обучающегося по итогам зачета:

«зачтено» выставляется, если обучающийся достиг продвинутого и порогового уровня формирования компетенций – заслуживает ассистент-стажер, обнаруживший высокий или достаточный уровень знания учебно-программного материала, владеющий профессиональной терминологией по изучаемой дисциплине, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и научный подход в изучении программного материала.

«не зачтено» выставляется, если обучающийся не достиг порогового уровня формирования компетенций – заслуживает ассистент-стажер, обнаруживший низкий уровень знания учебно-программного материала, допускающий ошибки в профессиональной терминологии по изучаемой дисциплине, не отличавшийся активностью на практических занятиях, не проявивший самостоятельность в выполнении основных предусмотренных программой задания, не усвоивший основную литературу, рекомендованную программой.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Педагогика искусства» включает следующие виды учебной работы: *лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.*

Самостоятельная работа по дисциплине «Педагогика искусства» предусмотрена по

каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся связано с тематикой и содержанием аудиторных занятий.

Самостоятельная работа является обязательным видом его учебной работы, которая выполняется в соответствии с выданным преподавателем заданием и в отведенные сроки.

9. Учебно-библиографическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература:

1. Штифанова Е. В. Педагогика творческого образования: учебник / Е. В. Штифанова, А. В. Киселева, Н. С. Солопова; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург: Архитектон, 2018. – 234 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301> (дата обращения: 09.11.2021). – Библиогр.: с. 200-208. – ISBN 978-5-7408-0238-1. – Текст: электронный.
2. Музейная педагогика: учебное пособие / сост. Г. М. Каченя; Челябинская государственная академия культуры и искусств, Кафедра педагогики и психологии. – Челябинск: ЧГАКИ, 2015. – 130 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492332> (дата обращения: 09.11.2024). – Библиогр.: с. 126-127. – ISBN 978-5-94839-509-8. – Текст: электронный.

9.2. Дополнительная литература:

1. Неретина Т. Г. Профилактика профессиональной деформации педагогов: учебное пособие: [16+] / Т. Г. Неретина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 225 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602398> (дата обращения: 09.11.2024). – Библиогр.: с. 165-169. – ISBN 978-5-4499-1943-4. – Текст: электронный.
2. Ситникова О. В. Художественный метод в содержании и технологиях педагогического образования: учебное пособие / О. В. Ситникова; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 137 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457627> (дата обращения: 09.11.2024). – Библиогр.: с. 112-114. – Текст: электронный.
3. Кудрявцева М. Е. Психология творчества в массовой коммуникации: учебное пособие / М. Е. Кудрявцева. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219> (дата обращения: 09.11.2024). – ISBN 978-5-4458-5668-9. – DOI 10.23681/223219. – Текст: электронный.
4. Теория и практика креативной деятельности: учебное пособие / О. А. Карлова, Е. А. Ноздренко, И. А. Пантелеева, И. А. Карлов; Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2012. – 372 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364091> (дата обращения: 09.11.2024). – Библиогр.: с. 355 - 356. – ISBN 978-5-7638-2644-9. – Текст: электронный.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: база данных – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2005-2013. – URL: <http://window.edu.ru/>. – Загл. с экрана. – Текст: электронный.
2. Информационный центр «Ресурсы образования»: сайт. – Электрон. дан. – Москва: МЦФЭР, 2011. – URL: www.resobr.ru/. – Загл. с экрана. – Текст: электронный.
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: электрон. информ. портал – Электрон. дан. – Москва, 2000-2014. – URL: <http://elibrary.ru/>. – Загл. с экрана. – Текст:

электронный.

4. Федеральный портал «Российское образование»: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2002-2012. – URL: <http://www.edu.ru/>. – Загл. с экрана. – Текст: электронный.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наличие аудитории, оснащенной проекционной и компьютерной техникой, интегрированной в Интернет.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется возможность посещать занятия в инвалидной коляске в аудиториях кафедры, которые находятся на 1-м этаже учебного корпуса № 2 КемГИК.

Применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: при необходимости натурные зарисовки могут быть заменены на работы, выполненные с помощью компьютера и наоборот.

Исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения:

- дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭОС КемГИК при получении учебного задания, консультаций и сдачи проекта);
- метод визуализации идеи при подготовке дизайн-проекта с предоставлением нескольких вариантов графического решения;
- метод концептуализации образа при возникновении трудностей с разработкой концепции проекта и его основных идей.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения - задания предлагаются с укрупненным шрифтом;
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.