

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра дизайна**

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки
«Графический дизайн»

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
очная, очно-заочная

Кемерово, 2025

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «Бакалавр».

Утверждена на заседании кафедры дизайна и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru> 31.08.2021, протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 31.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 25.05.2023 г., протокол № 10.

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 27.05.2024 г., протокол № 10;

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 22.04.2025 г., протокол № 10.

Казарина, Т.Ю. Методика преподавания изобразительного искусства и дизайна: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль – Графический дизайн; форма обучения – очная, очно-заочная; квалификация (степень) выпускника – бакалавр / Сост. Т.Ю. Казарина. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2025. – 21 с. - Текст: непосредственный.

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

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели освоения дисциплины.**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата.**
- 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.**
- 12. Список (перечень) ключевых слов.**

1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства и дизайна»:

- формировать готовность к выполнению преподавательской профессиональной деятельности в образовательных учреждениях различного типа и решению психолого-педагогических задач в сфере художественного образования;
- способность к планированию учебного процесса и выполнению методической работы по художественно-эстетической направленности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата

Данная дисциплина входит в базовую часть образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами – «Психология и педагогика», «История искусств», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Пропедевтика», «Композиция», «Проектирование».

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

Изучение дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства и дизайна» направлено на формирование следующей общепрофессиональной компетенции:

- Способен осуществлять деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального обучения и дополнительного образования (ОПК-7).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)
Педагогическая деятельность ОПК-7.	ОПК-7. Способен осуществлять деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального обучения и дополнительного образования	ОПК-7.1. Знать: современные образовательные технологии в области художественного образования на разных уровнях подготовки обучающихся. ОПК-7.2. Уметь: использовать различные педагогические подходы к обучению на различных ступенях дополнительного и профессионального образования, проводить учебные занятия по художественным дисциплинам.	01 Образование и наука 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25

		ОПК-7.3. Владеть: методикой преподавания и осуществления педагогической деятельности с учетом современных тенденций в художественном образовании.	декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 6 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994). 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993).
--	--	---	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания ИЗО и дизайна» по очной форме обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том числе: 60 часов аудиторной (контактной) работы, 48 часов – самостоятельной работы обучающихся, контроль – 36 часов.

* 20 часов лекций, т. е. 33 % аудиторных занятий составляют занятия лекционного типа в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (не более 50 % аудиторных занятий);

** 28 часа занятий, т. е. 47 % аудиторных занятий реализуется в интерактивной форме.

Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания ИЗО и дизайна» по очно-заочной форме обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том числе: 16 часов аудиторной (контактной) работы, 119 часов – самостоятельной работы обучающихся, контроль – 9 часов.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля)

организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины (очная форма обучения).

Раздел дисциплины	семестр	зачетные единицы	всего часов	Виды учебной работы и трудоемкость, в том числе СР и трудоемкость (в часах)					В т.ч. ауд.занятия в интерактивной форме**
				лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	самостоятельная работа (СР)	экзамен	
Раздел 1. Общие принципы художественного и дизайн-образования	7	2	72	16	20	-	36	-	10** Лекция интерактивная; Лекция с проблемными вопросами; Лекция с использованием электронных ресурсов; Практикум с использованием электронных ресурсов; Анализ практических заданий; Лекция-визуализация; Защита эссе; Работа в малых группах
1.1. Методика как предмет изучения. Основные понятия и категории изобразительного искусства и дизайна.			2	2	-	-	-	-	
1.2. Краткая история методов обучения рисованию.			14	2	4	-	8	-	
1.3. Краткая история дизайн-образования.*			14	2	4	-	8	-	
1.4. Учебно-методическое обеспечение преподавания специальных дисциплин.			2	2	-	-	-	-	
1.5. Современное художественное образование в России: информационное обеспечение.			2	2	-	-	-	-	
1.6. Программы по изобразительному искусству для среднего общего образования.			12	2	4	-	6	-	
1.7. Общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств для дополнительного образования детей.			12	2	4	-	6	-	

1.8. Основные профессиональные образовательные программы по художественным специальностям среднего профессионального образования.			14	2	4	-	8	-	
Итого за 7 семестр:		2	72	16	20	-	36	-	
Раздел 2. Основы организации и содержания учебного процесса в художественном и дизайн-образовании	8	2	72	4	20	-	12	36	18** Практикум с использованием электронных ресурсов; Лекция-визуализация; Лекция с использованием электронных ресурсов; Метод проектов; Практикум-наблюдение; Анализ практических заданий; Тестовый контроль; Моделирование фрагментов учебного занятия; Защита конспекта учебного занятия
2.1. Урок и учебное занятие как основные формы организации занятий по изобразительному искусству и дизайну в образовательных учреждениях различного типа.			24	4	14	-	6	-	
2.2.Современные подходы к наглядным средствам обучения.			6	-	2	-	4	-	
2.3.Современные художественные технологии в учреждениях дополнительного образования детей.			4	-	2	-	2	-	
2.4.Система контроля знаний и умений обучающихся.			38	-	2	-	-	36	
Итого за 8 семестр:		2	72	4	20	-	12	36	экзамен
Всего:		4	144	20*	40	-	48	36	**В интерактивной форме – 28

4.3. Структура дисциплины (очно-заочная форма обучения).

Раздел дисциплины	семестр	зачетные единицы	всего часов	Виды учебной работы и трудоемкость, в том числе СР и трудоемкость (в часах)					В т.ч. ауд.занятия в интерактивной форме**
				лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	самостоятельная работа (СР)	экзамен	
Раздел 1. Общие принципы художественного и дизайн-		2	72	4	2	-	66	-	4** Лекция

образования									интерактивная;
1.1.Методика как предмет изучения. Основные понятия и категории изобразительного искусства и дизайна.			21	1	-	-	20	-	Лекция с проблемными вопросами;
1.2. Краткая история методов обучения рисованию.									Лекция с использованием электронных ресурсов;
1.3. Краткая история дизайн-образования.*			11	1	-	-	10	-	Лекция-визуализация;
1.4. Учебно-методическое обеспечение преподавания специальных дисциплин.			11	1	-	-	10	-	Работа в малых группах
1.5. Современное художественное образование в России: информационное обеспечение.	7								
1.6. Программы по изобразительному искусству для среднего общего образования.			29	1	2	-	26	-	
1.7. Общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств для дополнительного образования детей.									
1.8. Основные профессиональные образовательные программы по художественным специальностям среднего профессионального образования.									
Итого за 7 семестр:	2	72	4	2	-	66	-		
Раздел 2. Основы организации и содержания учебного процесса в художественном и дизайн-образовании			72	8	2	-	53	9	6** Практикум с использованием электронных ресурсов;
2.1. Урок и учебное занятие как основные формы организации занятий по изобразительному искусству и дизайну в образовательных учреждениях различного типа.	8		36	4	2	-	30	-	Лекция-визуализация;
2.2.Современные подходы к наглядным средствам обучения.		2	12	2	-	-	10	-	Тестовый контроль;
2.3.Современные художественные технологии в учреждениях дополнительного			12	2	-	-	10	-	Моделирование фрагментов учебного занятия;
									Защита конспекта учебного занятия

образования детей.									
2.4.Система контроля знаний и умений обучающихся.			12	-	-	-	3	9	
Итого за 8 семестр:		2	72	8	2	-	53	9	экзамен
Итого:		4	144	12*	4	-	119	9	** В интерактивной форме – 10

4.4. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание разделов и тем	Результаты обучения	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Раздел 1. Общие принципы художественного образования и дизайн-образования			
1.1	Методика как предмет изучения. Понятие о приеме, методе и системе обучения. Общая и частная методика. Основные понятия и категории изобразительного искусства: виды и жанры. Основные понятия и категории дизайна: виды.	Формируемые компетенции: ОПК-7. Способен осуществлять деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального обучения и дополнительного образования В результате изучения раздела обучающийся должен: ОПК-7.1. Знать: современные образовательные технологии в области художественного образования на разных уровнях подготовки обучающихся. ОПК-7.2. Уметь: использовать различные педагогические подходы к обучению на	Устный опрос;
1.2	Краткая история методов обучения рисованию. Методы обучения рисованию в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, в средние века, в эпоху Возрождения. Академическая система художественного образования в XVI - XIX веках. Методы обучения рисованию в России в XVII-XIX веках. Преподавание рисования в учебных заведениях России с конца XIX века до 1917 года. Состояние преподавания рисования и изобразительного искусства в советской школе 20-30-х годов XX века. Состояние преподавания рисования и изобразительного искусства в советской школе с 40-х годов XX века и до настоящего времени. Становление системы высшего художественного образования в XX веке. Традиции и специфика преподавания изобразительных дисциплин в художественных учреждениях России: Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова; Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина; Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова; Дальневосточный государственный институт искусств и др. Художественное		

	образование в зарубежных странах XX века: Высшая государственная школа декоративных искусств (Франция), Чикагский институт искусств (США) и др.	различных ступенях дополнительного и профессионального образования, проводить учебные занятия по художественным дисциплинам.	Проверка практических умений; Проверка эссе;
1.3	Краткая история дизайн-образования. Дизайн-образование за рубежом: европейская школа дизайна (Баухаус, Британская высшая школа дизайна, Миланский технический университет), японская школа дизайна (Токийский университет искусств) и др. Дизайн-образование в России: Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна; Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица; Московский государственный университет дизайна и технологии; Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строгонова; Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова; Уральский государственный архитектурно-художественный университет; Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна и др.	ОПК-7.3. Владеть: методикой преподавания и осуществления педагогической деятельности с учетом современных тенденций в художественном образовании.	
1.4	Учебно-методическое обеспечение преподавания специальных дисциплин. Реализация образовательных программ различных уровней художественного образования. Виды учебно-методических материалов. Учебно-методические комплекты по изобразительному искусству для общеобразовательных школ. Структура учебно-методических комплексов специальных дисциплин в среднем профессиональном художественном образовании.		
1.5	Современное художественное образование в России: информационное обеспечение. Информационные ресурсы по художественному образованию: современное состояние и перспективы. Ресурсы РАО Институт художественного образования (г. Москва): Творческая мастерская; Электронный научный журнал «Педагогика искусства» и др. Электронные периодические художественные издания: электронный журнал «Искусство», журналы «ДЕКО», «Художественная школа», «Художественный совет» и др. Электронные ресурсы для учителей, педагогов дополнительного образования, преподавателей: Учебно-методический центр по художественному образованию, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, сайты электронных словарей по изобразительному искусству и дизайну и др. Социальные сети по искусству.		

1.6	Программы по изобразительному искусству для среднего общего образования. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования по предметной области «Искусство». Программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд»: программа для 8 класса «Дизайн». Программа В.С. Кузина «Изобразительное искусство». Программа Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство и основы декоративно-прикладного и народного искусства». Основные положения программ и их специфика. Анализ содержания вариативных образовательных программ по изобразительному искусству и дизайну для средних общеобразовательных школ.		
1.7	Общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств для дополнительного образования детей. Реализация федеральных государственных требований по дополнительным предпрофессиональным программам «Живопись», «Дизайн». Примерные программы по дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства и дизайна: «Основы изобразительного искусства и рисование», «Графика», «Книжная графика», «Компьютерная графика и дизайн». Рекомендации по разработке программ учебных предметов дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств.		Тестовый контроль
1.8	Основные профессиональные образовательные программы по художественным специальностям среднего профессионального образования. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальности «Дизайн» (по отраслям). Область профессиональной деятельности выпускников. Требования к освоению основной профессиональной образовательной программы. Особенности преподавания междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.		
Раздел 2. Основы организации и содержания учебного процесса в художественном образовании и дизайн-образовании			
2.1	Урок и учебное занятие как основные формы организации занятий по изобразительному искусству и дизайну в образовательных учреждениях различного типа. Структура урока изобразительного искусства. Основные компоненты урока. Этапы и регламент урока изобразительного искусства. Требования к современному уроку. Типы и виды уроков. Нетрадиционные формы уроков и	Формируемые компетенции: ОПК-7. Способен осуществлять деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,	Устный опрос;

	требования к ним. Целеполагание в преподавании художественно-графических дисциплин. Требования к постановке целей урока. Требования к сообщению темы и целей урока на этапе проведения урока изобразительного искусства. Структура учебного занятия. Цель и триединство задач. Структура практического занятия. Структура лекции. Методика организации уроков коллективного творчества. Воспитательные возможности коллективной изобразительной деятельности. Формы организации коллективной деятельности на практических занятиях по изобразительному искусству и дизайну. Формы и методы обучения учащихся основам дизайна.	среднего общего, профессионального обучения и дополнительного образования В результате изучения раздела обучающийся должен: ОПК-7.1. Знать: современные образовательные технологии в области художественного образования на разных уровнях подготовки обучающихся. ОПК-7.2. Уметь: использовать различные педагогические подходы к обучению на различных ступенях дополнительного и профессионального образования, проводить учебные занятия по художественным дисциплинам. ОПК-7.3. Владеть: методикой преподавания и осуществления педагогической деятельности с учетом современных тенденций в художественном образовании.	Проверка практических умений; Тестовый контроль; Экзамен: Проверка конспектов учебных занятий; Проверка Портфолио
2.2	Современные подходы к наглядным средствам обучения. Виды педагогического рисунка. Динамические таблицы на практических занятиях. Требования к выполнению таблиц. Современные требования к выполнению педагогического рисунка и педагогическому показу на учебных занятиях. Наглядный и методический фонд в образовательных организациях и учреждениях.		
2.3	Современные художественные технологии в учреждениях дополнительного образования детей. Методика выполнения практических заданий по графическому дизайну, предметному или арт-дизайну и другим видам дизайна. Методика работы над проектированием и моделированием объектов дизайна с использованием различных технологий. Технология обработки бумаги и картона и приемы их использования. Техника безопасности при работе с инструментами. Технология конструирования из бумаги в арт-дизайне: бумагопластика, квиллинг, декупаж и др. Бумагопластика: пластическое моделирование, квиллинг, оригами и др. Декоративная графика и живопись: рисование штрихом, зендудлинг, скейтчинг, китайская акварель гошуа, японская акварель и др.		
2.4	Система контроля знаний и умений обучающихся. Виды учета успеваемости школьников. Система оценивания изобразительной деятельности обучающихся. Критерии оценки деятельности обучающихся. Примеры анализа и оценивания практических работ обучающихся		

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства и дизайна» используются следующие образовательные технологии:

- *традиционные технологии*: лекция, практическое занятие;
- *интерактивные технологии*: лекция интерактивная, лекция с проблемными вопросами, метод работы малых групп, проектная деятельность в составе малых групп, написание эссе, творческие задания, посещение выставок, технология Портфолио - создание портфеля учебно-творческих работ (образцов, динамических таблиц) и учебно-методических материалов (конспектов уроков, учебных занятий, программ, наглядных средств, электронных ресурсов и т.д.);
- *проектная технология*: разработка конспектов учебных занятий;
- *практико-ориентированная технология*: встреча с ведущими специалистами по художественно-эстетической направленности, проведение мастер-классов ведущими специалистами в области пластических искусств (графика, живопись), дизайна.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

В процессе изучения дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства и дизайна» используются следующие информационно-коммуникационные технологии:

- наблюдение видеоуроков изобразительного искусства и дизайна в образовательных учреждениях различного типа;
- электронные слайд-презентации по темам лекций и практических занятий; использование электронных тестовых заданий, электронных ресурсов в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) КемГИК.

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

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Список материалов по дисциплине, размещенных в электронной информационно-образовательной среде:

Учебно-программные ресурсы

- Рабочая программа дисциплины.

Учебно-теоретические ресурсы:

- Презентации к лекциям по всем разделам дисциплины.
- Презентации к дополнительному материалу по дисциплине.

Учебно-практические ресурсы:

- Тематика практических заданий по дисциплине.
- Образцы выполнения практических заданий с презентациями.
- Дополнительный материал для выполнения практических заданий с презентациями.

Учебно-методические ресурсы:

- Рекомендации по разработке программ учебных предметов дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств.
- Методические указания по разработке конспекта учебного занятия.
- Методические указания по разработке конспекта урока.
- Методические рекомендации.

Учебно-справочные ресурсы:

- Интернет-ресурсы по дисциплине.

Учебно-наглядные ресурсы:

- Образцы практических работ и презентации по выполнению наглядных материалов.

Учебно-библиографические ресурсы:

- Список литературы и интернет-ресурсов по дисциплине.

Фонд оценочных средств:

- Тестовые задания по дисциплине.
- Требования к зачету по дисциплине.

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

6.2. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа по дисциплине «Методика преподавания изобразительного искусства и дизайна» предусмотрена по каждому разделу рабочей программы дисциплины и предполагает виды работы, которая связана с темами учебных занятий: поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; разработка конспекта учебного занятия; тренировка в разработке цели и задач учебного занятия; разработка электронной презентации к учебному занятию; изготовление образца практической работы; выполнение практических заданий; оформление Портфолио и т.п.

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Темы для самостоятельной работы студентов	Количество часов		Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся
	Для очной формы обучения	Для очно- заочной формы обучения	
Раздел 1. Общие принципы художественного образования и дизайн-образования			
Тема 1.2. Краткая история методов обучения рисованию.	8	20	Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; Подготовка эссе; Подготовка электронной презентации к эссе
Тема 1.3. Краткая история дизайн- образования.	8	10	
1.4. Учебно-методическое обеспечение преподавания специальных дисциплин.	-	10	
Тема 1.6. Программы по изобразительному искусству для среднего общего образования.	6	26	
Тема 1.7. Общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств для дополнительного образования детей.	6		
1.8. Основные профессиональные образовательные программы по художественным специальностям среднего профессионального образования.	8		
Раздел 2. Основы организации и содержания учебного процесса в художественном образовании и дизайн-образовании			

Тема 2.1. Урок и учебное занятие как основные формы организации занятий по изобразительному искусству и дизайну в образовательных учреждениях различного типа.	6	30	Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации; Разработка конспекта учебного занятия; Тренировка в разработке цели и задач учебного занятия; Разработка электронной презентации к учебному занятию; Изготовление образца практической работы; выполнение практических заданий; Выполнение тестовых заданий; Оформление Портфолио
Тема 2.2. Современные подходы к наглядным средствам обучения.	4	10	
Тема 2.3. Современные технологии художественного образования в учреждениях дополнительного образования детей.	2	10	
Тема 2.4. Система контроля знаний и умений обучающихся.	-	3	
Итого:	48	119	

Тематика практических заданий

Раздел 1. Общие принципы художественного образования и дизайн-образования

Тема 1.2. Краткая история методов обучения рисованию.

Практическая работа № 1. Эссе по теме: «Художественное образование в области изобразительного искусства в России и зарубежных странах» (по выбору).

Тема 1.3. Краткая история дизайн-образования

Практическая работа № 2. Эссе по теме: «Художественное образование в области дизайна в России и зарубежных странах» (по выбору).

Тема 1.6. Программы по изобразительному искусству для среднего общего образования.

Практическая работа № 3. Сравнительный анализ типовых программ (составление таблицы).

Тема 1.7. Общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств для дополнительного образования детей.

Практическая работа № 4. Анализ федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», «Дизайн».

Тема 1.8. Основные профессиональные образовательные программы по художественным специальностям среднего профессионального образования.

Практическая работа № 5. Анализ федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).

Раздел 2. Основы организации и содержания учебного процесса в художественном образовании и дизайн-образовании

Тема 2.1. Урок и учебное занятие как основные формы организации занятий по изобразительному искусству и дизайну в образовательных учреждениях различного типа.

Практическая работа № 6. Анализ урока изобразительного искусства на основе современных требований.

Практическая работа № 7. Составление конспекта учебного занятия по дизайну и электронной презентации к нему. Изготовить образцы дизайнерских изделий (арт-объект, открытка, упаковка и др.).

Моделирование фрагментов учебного занятия.

Тема 2.2. Современные подходы к наглядным средствам обучения.

Практическая работа № 8. Отработка навыков последовательного рисования портрета, пейзажа, животного и т.д. с использованием динамических таблиц.

Тема 2.3. Современные технологии художественного образования в учреждениях дополнительного образования детей.

Практическая работа № 9. Отработка навыков последовательного рисования в технике восточной акварельной живописи; выполнение базовых форм квиллинга, оригами и др.

Тема 2.4. Система контроля знаний и умений обучающихся.

Практическая работа № 10. Разработка тестовых заданий по изобразительному искусству и дизайну. Создание Портфолио по методике преподавания изобразительного искусства и дизайна.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Для оценки качества усвоения дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства и дизайна» используются следующие формы контроля:

- **Текущий контроль** – еженедельный контроль выполнения аудиторных и домашних учебно-творческих работ и других заданий (форма – устный опрос, проверка практических заданий, тестовый контроль и др.).

Перечень вопросов для устного опроса для текущего контроля

1. Краткая история методов обучения рисованию.
2. Краткая история дизайн-образования.
3. Современное художественное образование в России: цели, задачи, содержание.
4. ФГОС и ФГТ: особенности реализации на различных уровнях образования.
5. Структура урока изобразительного искусства. Типы и виды уроков.
6. Структура учебного занятия. Современные требования к уроку и учебному занятию.
7. Целеполагание на уроке изобразительного искусства. Основные требования к постановке целей урока.
8. Целеполагание на учебных занятиях: постановка цели и задач.
9. Методика проведения вводной беседы по изобразительному искусству и дизайну.
10. Методика объяснения последовательности выполнения практической работы. Формы организации и проведения практической работы.
11. Педагогический рисунок и его роль в уроке и учебном занятии. Виды педагогического рисунка.
12. Современные подходы к наглядным средствам обучения.
13. Методика проведения итога урока и учебного занятия. Методика проведения выставки и анализа детских работ.
14. Система контроля знаний и умений обучающихся. Критерии оценки деятельности учащихся по изобразительному искусству и дизайну.
15. Современные художественные технологии в учреждениях дополнительного образования детей.
16. Формы организации коллективной деятельности на уроках и учебных занятиях.

Критерии оценивания:

1. Правильность и полнота ответа (1 балл).
2. Обоснованность и научность в организации ответа (2 балла).
3. Связь представляемого в ответе материала со сферой профессиональной деятельности (2 балла).

Примерные тестовые задания по дисциплине

Вопрос 1. Общая методика рассматривает способы и приемы обучения, присущие всем предметам/дисциплинам (изобразительное искусство, рисунок, живопись, композиция, история искусства, дизайн, декоративно-прикладное искусство и др.)?

Варианты ответа:

- а) неверно; б) верно.

Вопрос 2. Требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства в детских школах искусств установлены:

Варианты ответа:

- а) федеральными государственными требованиями;
б) федеральными государственными образовательными стандартами.

Вопрос 3. Самым длительным по времени теоретическим этапом урока изобразительного искусства является этап:

Варианты ответа:

- а) сообщение темы и целей урока; б) повторение ранее изученного;
в) усвоение новых знаний; г) итог урока.

Вопрос 4. Кому принадлежит открытие метода обрубки в изобразительном искусстве?

Варианты ответа:

- а) Леонардо да Винчи;
б) Альбрехт Дюрер...

Примерные тестовые задания и шкала их оценивания представлены в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) КемГИК по web-адресу: <http://edu.kemguki.ru/>

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Для оценки качества усвоения дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства и дизайна» используются следующие формы контроля:

- **Итоговый контроль (промежуточная аттестация)** – контроль в конце изучения дисциплины осуществляется на основе посещения всех лекционных и практических занятий, выполнения всех практических работ (заданий) за весь период изучения дисциплины. Форма проведения – экзамен.

Требования к экзамену по дисциплине

Задание для экзамена по дисциплине: составление конспекта учебного занятия по дизайну и электронной презентации к нему; изготовление образца дизайнерского изделия к учебному занятию (арт-объект, открытка, упаковка и др.).

Форма экзамена: защита конспекта учебного занятия по арт-дизайну – моделирование фрагмента с использованием электронной презентации, подготовленной к учебному занятию, с показом образца дизайнерского изделия.

По итогам изучения дисциплины на экзамен в 8 семестре обучающийся представляет оформленное Портфолио (очная форма обучения), включающее конспект учебного занятия по арт-дизайну, графическому дизайну (по выбранной теме), учебно-методические материалы к нему, нормативные документы по художественному образованию.

Критерии оценивания

1. Соблюдение структуры при выполнении конспекта учебного занятия (1 балл).
2. Обоснованность и научность в содержании учебного занятия (1 балл).
3. Полнота и качество представленного в конспекте учебно-методического материала (1 балл).
4. Качество презентации к конспекту учебного занятия по арт-дизайну, графическому дизайну (1 балл).
5. Качество и содержание Портфолио по дисциплине (1 балл).

Система оценивания обучающегося по итогам экзамена:

«отлично» выставляется, если обучающийся достиг продвинутого уровня формирования компетенций – выставляется обучающемуся, проявившему на высоком уровне педагогические и творческие способности, и самостоятельность в реализации задач при выполнении практических заданий разного уровня, в полном объеме выполнившему практические задания по дисциплине;

«хорошо» выставляется, если обучающийся достиг повышенного уровня формирования компетенций – выставляется обучающемуся, проявившему на хорошем уровне педагогические и творческие способности, и самостоятельность в реализации задач при выполнении практических заданий разного уровня, в полном объеме выполнившему практические задания по дисциплине;

«удовлетворительно» выставляется, если обучающийся достиг порогового уровня формирования компетенций – выставляется обучающемуся, проявившему на среднем уровне педагогические и творческие способности, и самостоятельность в реализации задач при выполнении практических заданий разного уровня под руководством и при корректировке со стороны преподавателя, выполнившему основные практические задания по дисциплине;

«неудовлетворительно» соответствует нулевому уровню формирования компетенций – ставится обучающемуся, показавшему существенные затруднения в реализации педагогических и творческих замыслов при выполнении практических заданий разного уровня, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний в практической деятельности.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства и дизайна» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» включает следующие виды учебной работы: *лекции, практические занятия, самостоятельная работа.*

При изучении дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства и дизайна» применяется комплексный подход – изучение данной дисциплины во взаимосвязи с другими дисциплинами учебного плана и применение при ее изучении практических умений, полученных по другим дисциплинам.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература:

1. Жданова, Н.С. Обучение основам дизайна: конспекты уроков / Н.С. Жданова.- Москва: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013.- 246 с.: 16 цв. ил. – Текст: непосредственный.
2. Сокольникова, Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.М. Сокольникова.- 5-е изд., перераб. и доп.- Москва: Издательский центр «Академия», 2012.- 256 с., с ил. – Текст: непосредственный.

3. Сокольникова, Н.М. Методика обучения изобразительному искусству: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.М. Сокольникова.- Москва: Издательский центр «Академия», 2013.- 336 с. – Текст: непосредственный.
4. Ротова, Н. А. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах : учебно-методическое пособие / Н. А. Ротова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 162 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428> (дата обращения: 26.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9190-8. – DOI 10.23681/460428. – Текст : электронный.

9.2. Дополнительная литература:

1. Горонков, Е.С. Зарождение и становление дизайнерского образования на Урале: монография / Е.С. Горонков; (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург: УралГАХА, 2010. - 103 с.: ил. // Университетская книга on-line. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436805>. - Электронный ресурс.
2. Жданова, Н.С. Методика обучения учащихся основам дизайна: учебное пособие / Н.С. Жданова. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2015. - 191 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2415-6; То же. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482646> . - Электронный ресурс.
3. Казакова, Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учебное пособие / Т.Г. Казакова.- Москва: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2006. - 255 с.: ил. – Текст: непосредственный.
4. Организация контроля и оценки качества знаний обучающихся по предметам «Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура» в соответствии с требованиями ФГОС общего образования: методические материалы / сост.: В. П. Новоселова, Т. Ю. Казарина, М. М. Шевцова. - Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2015. - 69 с. - (Серия «Реализация ФГОС общего образования»). – Текст: непосредственный.
5. Реализация требований ФГОС начального и основного общего образования: художественно-эстетическое направление (изобразительное искусство): методические материалы: в 2-х частях; Ч.2 / сост.: В. П. Новоселова, Т. Ю. Казарина. - Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2014. - 101 с. - (Серия «Реализация ФГОС общего образования»). – Текст: непосредственный.
6. Технологии оценивания результатов образовательного процесса в вузе в контексте компетентностного подхода: учебное пособие для преподавателей и студентов / под ред. А.А. Орлова. - 2-е изд., стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 127 с.: схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9300-1; То же. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471834>. - Электронный ресурс.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Электронная версия газеты «Искусство».- URL: <http://iskusstvo-info.ru/> - Электронный ресурс.
2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - URL: <http://festival.1september.ru/> . - Электронный ресурс.
3. Искусство. Искусствоведение. - URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.80.1 . - Электронный ресурс.
4. Электронный научный журнал «Педагогика искусства».- URL: <http://www.art-education.ru/>. - Электронный ресурс.

9.4 Программное обеспечение и информационные справочные системы

Лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP).
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access).
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows.
- Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6.

- Консультант Плюс

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства и дизайна» предполагает проведение учебных занятий в аудитории, обеспечивающей показ мультимедийных презентаций на лекциях, обеспечивающей показ видеозаписей уроков и учебных занятий по изобразительному искусству и дизайну, показ образцов учебных и творческих работ.

Обязательным условием для реализации рабочей программы дисциплины является подключение к сети Интернет и доступ к электронной информационно-образовательной среде КемГИК. Методический фонд должен содержать наглядные образцы практических заданий по дисциплине «Методика преподавания изобразительного искусства и дизайна».

Технические средства обучения:

- для лекции – плазменная панель, ноутбук, подключенный к сети Интернет;
- для практических работ – специализированная аудитория для работы художественными материалами (красками, графическими и др.); компьютерный класс, подключенный к сети Интернет;
- для самостоятельной работы – персональный компьютер, подключенный к сети Интернет.

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

Обеспечение доступной образовательной среды для 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.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: индивидуальный подход (организация индивидуальных занятий и заданий); дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭИОС КемГИК при получении и сдачи учебного задания, консультаций); метод визуализации идеи при выполнении художественно-творческой работы.

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 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;
- для лиц с небольшим нарушением зрения – задания предлагаются с укрупненным шрифтом.

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.

12. Список (перечень) ключевых слов

Вид изобразительного искусства:

- архитектура;
- графика;
- декоративно-прикладное
- искусство;
- живопись;
- скульптура

Виды дизайна:

- графический;
- интерьера;
- костюма;
- ландшафтный;
- мебели;
- промышленный;
- транспорта;
- упаковки;
- экодизайн и др.

Дидактические принципы

Дизайн

Динамическая таблица

Жанр искусства:

- анималистический;
- батальный;
- бытовой; интерьер;
- исторический; марина;
- мифологический;
- натюрморт; ню;
- пейзаж; портрет;
- сказочно-былинный;
- фантастический

Методический фонд

Критерии оценки деятельности

Коллективная деятельность

Лекция

Методы обучения:

- словесный;
- практический;
- наглядный;
- эвристический

Методический фонд

Наглядные средства обучения

Наглядный фонд

Педагогический рисунок

Практикум

Практическое занятие

Приём обучения

Программа

Система обучения

Структура:

- программы;
- урока;
- учебного занятия;
- учебно-методического комплекса

Технология

Тип урока:

- комбинированный урок;
- урок совершенствования ЗУНов;
- учета и контроля ЗУНов;
- нетрадиционный (нестандартный) урок

Технические средства обучения

Целеполагание