

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**Методика обучения изобразительному
и декоративно–прикладному искусству**

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки

Направленность Изобразительное искусство, дополнительное образование в сфере
дизайна

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины Методика обучения изобразительному и декоративно–прикладному искусству разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 125 от 22.02.2018

Разработал: Высоцкий В.М., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензент: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры изобразительных искусств и технологии

Протокол заседания кафедры № 7 от 31.05.2022 г.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» в образовательных учреждениях.

Цель курса - базовая научно-техническая и практическая подготовка студентов к профессиональной деятельности в системе художественного образования и эстетического воспитания учащихся.

Структурно материал курса скомпонован в три блока: концептуальный, методологический и методический. Этому подходу соответствуют следующие **задачи**:

- поиск научного обоснования потребности человека в художественно-образной форме освоения мира;
- исследование роли изобразительного творчества в формировании личности школьника как «носителя национальной художественной традиции»;
- изучение исторического опыта влияния художественной культуры на формирование и развитие цивилизаций, роль в этом процессе художественной педагогики;
- изучение принципов и форм существования и взаимодействия различных видов искусства в системе художественной культуры (синтез искусств);
- изучение теоретических основ создания методических систем и комплексов на основе фундаментальных наук: философии, психологии, искусствознание и т.д.
- формирование представлений о способах получения художественного изображения (художественно-творческий метод, форма и содержание);
- овладение смысловой системой изобразительного искусства;
- освоение изобразительно-выразительных средств художественного изображения;
- изучение опыта организации учебно-творческой деятельности школьников в различных образовательных учреждениях (современные технологии);
- изучение особенностей материально-технического обеспечения процесса обучения основам изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- подготовка студентов к самостоятельной работе по совершенствованию профессионального мастерства, просветительской и научно-методической деятельности;
- освоение алгоритма работы с программным и методическим материалом.

Ведущим принципом учебного курса является освоение студентами теории в практической учебно-творческой деятельности в условиях мастерских. Знания, умения, навыки, полученные на практических занятиях, реализуются в создании комплекта заданий по выбранной программе (планирование) и подготовке методических пособий по проблемам детского изобразительного творчества (таблицы).

Закрепление, корректировка и совершенствование знаний, умений и навыков студентов продолжается в условиях педагогической практики.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
- сущность и структуру образовательных процессов;
- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтничного общества;
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка;
- содержание преподаваемого предмета;
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
- основы теории и методики преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства;

уметь:

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
 - проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
 - осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;
 - проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук;
 - использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов;
 - организовывать дополнительное образование для обучающихся;
- владеть:**
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
 - организовывать дополнительное образование для обучающихся;

освоить компетенции:

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК – 8).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству» относится к обязательным дисциплинам.

Для освоения дисциплины «Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству» студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая педагогика», «Общая психология», дисциплин профессионального цикла «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Скульптура».

Освоение дисциплины «Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	6
Общая трудоемкость в часах	216
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	108
Лекции	46
Практические занятия	62
Самостоятельная работа в часах	67
Форма промежуточной аттестации	зачет – 6 семестр, экзамен, курсовая работа - 7 семестр

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	46
Практические занятия	62

Консультации	2
Экзамен/экзамены	0.35
Курсовые работы	3
Всего	113,35

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очное

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	
			Лекции	Практические	Лабораторные		
	Концептуальный блок						
1	Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству как наука. Объект, предмет, цели и задачи		2	4		3	
2	Общенаучная база методики обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству как учебной дисциплины. Методика как инструментальная наука		2	4		3	
3	Изобразительное творчество в системе формирования личности учащихся		2	4		3	
4	Изобразительное и декоративно-прикладное искусство как компонент в системе общего и специального образования		2	4		3	
	Методологический блок						
5	Основные компоненты содержания художественного образования (культурология, теория искусства, изобразительное ремесло)		2	4		3	
6	Системная и содержательная база методики обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству как практической науки. Принцип синтеза		2	4		3	

	искусств в системе освоения в художественном образовании						
	Методический блок						
7	Виды и формы учебно-творческой деятельности школьников в системе освоения языка изобразительного искусства		2	4		3	
8	Изобразительные и образные системы в практическом курсе обучения основам художественного изображения. Художественно–творческий метод. Основы изобразительной грамоты. Изобразительная грамотность		2	2		3	
9	Материальная основа художественно–творческой деятельности (художественные материалы и их свойства)		2	2		3	
10	Дидактические принципы обучения школьников изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Специфика их проявления в творческой деятельности детей. Преемственность в системе непрерывного художественного образования		2	2		3	
11	Образовательные стандарты. Учебные программы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству		2	2		3	
12	Принципы составления методических систем обучения основам художественного творчества. Пропедевтический подход в планировании учебной работы. Виды и формы планирования.		2	2		3	
13	Наглядность как принцип в подготовке методических материалов. Виды и формы методических пособий для уроков изобразительного и декоративно-прикладного		2	2		3	

	искусства						
14	Урок как форма организации учебно–творческой деятельности школьников. Виды и типы уроков.		2	2		3	
15	Оборудование кабинета (мастерской) изобразительного и декоративно-прикладного искусства		2	2		3	
16	Внеклассные и внешкольные формы обучения школьников изобразительной деятельности. Система дополнительного образования		2	2		3	
17	Система начального профессионального художественного образования в детских художественных школах		2	2		3	
18	Творческая и научно–методическая работа учителя изобразительного искусства. Возрастные особенности изобразительной деятельности детей.		2	2		3	
19	Методы обучения изобразительному искусству в древнем Египте, древней Греции, древнем Риме. Искусство как часть цивилизации.		2	2		3	
20	Художественное образование в Ближнем востоке. Изобразительное искусство в средневековье.		2	2		2	
21	Методы обучения изобразительному искусству в эпоху Возрождения		2	2		2	
22	Академическая система художественного образования в 16 – 19 вв.		2	2		2	
23	Академическая система художественного образования в России в 19 – 20 вв.		2	2		2	
24	Современная система художественного образования в России			2		2	

Итого		46	62		67	
--------------	--	----	----	--	----	--

5.2. Содержание:

Тема 1. Методика преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства как наука

Основные признаки методики преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства как науки.

Объект - художественная культура, учебник, предметный и духовный мир.

Предмет - система связей ученика, искусства и природы. Механизм формирования личности школьника средствами художественного творчества.

Ведущая цель - формирование личности школьника как носителя национальных традиций: художественных (система образных представлений, поведенческих (менталитет), морально-нравственных (система социальных и эстетических ценностей).

Задачи:

- освоение языка изобразительного искусства в учебно-творческой практике;
- овладение наследием художественной культуры своего народа;
- формирование представлений о формах взаимодействия культур разных народов мира;
- освоение принципа синтеза искусств как условия существования художественной культуры;
- стимулирование у школьников мотивации к творчеству; формирование мировоззрения как формы реализации индивидуальности.

Тема 2. Общенаучная база методики преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства как учебной дисциплины

Методика как наука инструментальная, ее фундаментальная база. Проблемы художественного образования *в философии*. История и современные представления. Роль искусства в жизни человека. Смыслы искусства. Тенденции развития современных форм изобразительного искусства.

Психолого-педагогическое обеспечение учебно-творческого процесса работы с учениками на уроках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Р. Арнхейм «Искусство и визуальное восприятие». В.С Кузин «Психология». (Психологические основы творчества детей).

Математика и физика в курсе обучения детей основам художественного изображения. Ряд Фибоначчи и ряд Люка. «Золотая пропорция».

Геометрия в живой природе. Основные виды симметрии в природе и орнаменте. (Переходная, зеркальная, поворотная, раппорт). Физические основы восприятия и воспроизведения цвета. Иллюзии зрения. Зеркала и их свойства *Культурологический подход* к формированию содержания современного художественного образования.

Система «смыслов» в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Археология в современном искусствознании. История искусства как источник информации для *содержательной части* художественного образования. Алгоритм «теория систем» в формировании *структуры* художественного образования.

Тема 3. Введение. Изобразительное искусство в системе формирования личности школьника

Эстетическая форма освоения мира. Культивирование «человеческого в человеке» средствами художественного творчества (В.С. Воронов). Искусство как средство удовлетворения специфических потребностей человека: творение (содержание); стремление принадлежать культурной общности (нации) - ощущение равновесия и защищенности; ролевой тип поведения (образ, имидж, статус - социальное положение, ощущение своего «Я» (эго), лидерство - подчинение; создание второй природы» как посредника между человеком и внешним миром; внутренний мир как модель отражения внешнего мира (микрокосм и макрокосм). Философская база современных представлений о системе человек - искусство - природа.

Тема 4. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство в системе общего и специального образования

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство как общеобразовательный компонент. Изображение как вербальная система. Особенности восприятия человеком изображения как языка, построенного на первой сигнальной системе. Графическое обеспечение фундаментальных наук. Геометрические построения Египтян и Эллинов. Чертежи механизмов в эпоху средневековья и Возрождения.

Основные составляющие предмета «Изобразительное искусство»: изобразительная грамота (изобразительные системы), художественное ремесло, теория и история изобразительного искусства, индивидуальное художественное творчество.

Роль изобразительного и декоративно-прикладного искусства в подготовке профессионала в различных отраслях деятельности.

Тема 5. Основные компоненты начального художественного образования

Творческая активность как качество личности школьника. Мотивационная и инструментальная стороны творческой активности. Модель формирования и развития творческой активности.

Содержание мотива к изобразительной деятельности:

- потребность государства в художественном образовании своих граждан;
- индивидуальное стремление школьника;
- культурно-историческая память народа (культурген - Дж. Льюис);
- генная память (ментальный код);
- активное проявление природных способностей.

Содержание инструментария изобразительной деятельности:

- художественное воображение, фантазия;
- зрительная память;
- развитые каналы восприятия (зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения, энергетика);
- знания, умения и навыки.

Источник содержания (смыслов) творческих работ:

- народный фольклор; модели устройства мира;
- история и культура народов России и мира;
- история семьи, рода;
- система ведущих ценностей в национальной и мировой культуре;
- история цивилизации, их особенности;
- чувственный мир человека;
- естественно - научные знания об устройстве мира.

Законы создания художественного изображения:

- изобразительно-выразительные средства;
- материалы и способы работы с ними;
- изобразительные и образные системы;
- художественно-творческий метод;
- виды изобразительного искусства (образцы).

Опережающее отражение и ручной труд как условие создания художественного продукта.

Тема 6. Системная и содержательная база методики как практической науки

Поэтапное овладение школьниками основами художественного творчества. Сущность пропедевтического подхода в построении системы начального художественного образования. Триада целей учебно-творческой работы школьников.

1. Подготовка, формирование эмоционально-чувственного восприятия, поэтизации предметного мира. Опора на родовые виды деятельности (народная традиция), использование собственного опыта (предучение).

2. Система обучающих видов деятельности. Освоение правил изобразительных систем (обучение).

3. Погружение в творчество. Три вида художественного творчества: на основе эмпирики (детское творчество), относительное творчество (вариации из освоенных элементов, свободное творчество, импровизация на основе изученных

законов изобразительного искусства).

Синтез искусств и формы их взаимодействия в системе художественной культуры.

Освоение ведущих смыслов как цель художественного образования. Соотношение особенностей выражения смыслов бытия в разных видах изобразительного искусства (знаковые, символные, ассоциативные). Эстетическое и содержательное взаимодействие искусств.

Взаимодействие искусств через художественно-творческий метод. Суть культурологического подхода в обучении изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Воспитывающее обучение.

Сущность и содержание творческого процесса

Художественный замысел («задумка» по В. Розову) и его содержание (вид искусства, тип изображения, материал, технология). Практическое творчество, процесс «делания» вещи на основе ручного труда. Представление результата, общественный резонанс. Компоненты трансформации объекта восприятия в художественное изображение (по Б. Щербакову).

1. Область образования представления о предмете.
2. Область образования представление об изображении.
3. Исполнение (реализация принятого решения).

Условия эффективности учебно-творческой работы.

1. Возможность выбора (идеи, материала, способа).
2. Способность принять решение как импульс к действию.
3. Общение с материалом как условие возникновения идеи.

(Ю. Лотман).

Тема 7. Виды практических учебно-творческих заданий в системе освоения языка изобразительного искусства.

1. Эвристическое упражнение в различных техниках. Относительные (предполагаемые учителем) открытия. Развитие чувства материала, творческого воображения. Накопление опыта общения с материалом.

2. Развивающие упражнения. Совершенствование моторики руки, цветовосприятия, чувства формы, пропорций, чувства ритма.

3. Учебные упражнения и учебные постановки. Освоение правил работы в различных изобразительных системах. Задания на повтор, вариации. (Народное искусство). Освоение азов изобразительной грамоты. Работа с натуры, по памяти и представлению.

4. Рисование на темы со свободным выбором материала и художественной техники. Сочинение в заданном эстетическом ключе (живописном, графическом, конструктивном, пластическом). Применение в станковых работах эстетики народного искусства (в стиле лубка, лоскутного одеяла, кружева, резьбы, глиняной игрушки).

Тема 8. Изобразительные и образные системы в практическом курсе обучения основам художественного изображения.

Типология видов систем художественных изображений. Знаково-символьные, стилизованные, реалистические, ассоциативные, отвлеченные от изображения конкретного предмета. Различные способы изображения пространства в картине. (Условное на основе ярусов, параллельная проекция, итальянская перспектива, обратная перспектива).

Связь изобразительной системы с типом художественного образа. Образная система народного и современного ДПИ. Символизм в реалистическом изображении. Орнамент как образ эпохи (стиль и эстетика национальных, традиционных культур). Влияние возрастных и индивидуальных особенностей школьников на выбор ведущих типов образных систем.

Основы изобразительной грамоты в практическом курсе обучения школьников основам художественного творчества.

Изобразительная грамота и ее основные компоненты. Построение пространства и компоновка элементов изображения. Освоение способов применения изобразительно-выразительных средств в учебных работах. Освоение основных базовых элементов эстетических знаний: цвет, свет, светотень, форма, колорит, ритм, пропорции. Типы орнаментов и способы их построения. Способы анализа предметного мира как объекта изображения.

Изобразительная грамотность как цель обучения школьников основам художественного изображения. Изобразительная грамотность как результат комплексного освоения школьниками систем изображений (форма) - художественный образ (смысл) - технология (эстетическая значимость).

Тема 9. Художественные материалы и техники в детском изобразительном творчестве. Содержание занятий по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в школе и других образовательных учреждениях.

Классические материалы и их художественные возможности в творчестве школьников. Комплексный подход в освоении материалов и технологий работы с ними. Графические и живописные материалы (карандаш, тушь, акварель, гуашь и т. д.), их свойства, способы работы. Выбор бумаги для работы различными материалами. Цветные подложки и картон для живописных и декоративных работ. Нетрадиционные способы работы классическими материалами.

Материалы и художественные технологии для декоративного творчества. Гуашь и ее декоративные возможности. Цветная бумага. Способы работы на плоскости (аппликация, мозаика и т. д.). Текстиль и способы работы с ним (текстильная аппликация, коллаж). Пластик, кожа, шпон во внеклассных видах творческих работ.

Работа с пластилином и глиной. Народная игрушка. Росписи по дереву и ткани.

Печатные техники. Техника гравюры по аппликации. Работа на основе пятна. Простейший офорт на пластике, пленке. Монотипия. Линейное изображение из шнура, ниток.

Виды работ с художественными материалами в объеме и пространстве.

Глиняная игрушка и скульптура. Рельефные композиции в пластилине и глине. Рельеф накладной, лепкой, резной. Применение цвета в рельефных композициях (гуашь, масло). Бумага как конструктивный материал. Бумагопластика. Техника оригами. Рельефы на основе бумажной ленты. Упаковочный картон как художественный материал. Конструкция, макет, модель (белая бумага). Конструирование из проволоки и отходов столярной мастерской. Конструктивная скульптура из плоского листа.

Тема 10. Дидактические принципы обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству в школе.

Дидактические принципы как системная основа художественного образования.

1. Принцип комплексности в обучении и всестороннего развития личности. Целостное, комплексное освоение школьниками элементарной культуры как условие целостного развития личности. Гармоническое развитие абстрактно-логического и образного типов мышления.

2. Принцип научности. Учет возрастных особенностей восприятия, мышления школьников. Не упрощать изучаемый материал, наполнять процесс обучения значимыми смыслами (законы природы, бытия, законы искусства).

3. Принцип сознательности и творческой активности учащихся, при руководящей роли учителя. Поиск методических форм и приемов организации учебно-творческой деятельности школьников, при которых они сознательно стремятся к самостоятельному освоению знаний. Методика опережающего обучения. (В. В. Давыдов, Л. В. Занков). Формирование творческой активности школьников на основе стимулирования мотива к творчеству. Активное включение школьников в круг жизни. Освоение азов творчества в реальной изобразительной практике.

Тема 11. Образовательные стандарты. Учебные программы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

Современные тенденции развития художественного образования.

Сравнительный анализ современных концепций методики преподавания изобразительного искусства. Принципы обучения в различных направлениях художественного образования.

Тема 12. Принципы составления методических систем обучения основам художественного творчества.

Виды и формы планирования учебной деятельности. Документация. Календарно-тематический план. Сущность пропедевтического подхода в планировании.

Составление учебно-творческих заданий на основе программ. Система карточек-заданий. Изобразительная форма планирования урока.

Программа В. С. Кузина, программа Б. М. Неменского, программа Т. Я. Шпикаловой.

Серия карточек-заданий по региональной программе для школ Костромской области.

Тема 13. Наглядность как принцип в подготовке методических материалов. Виды и формы методических пособий для уроков изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Практическое планирование учебно-творческих заданий.

Виды и типы наглядных пособий. Педагогический рисунок. Разработка наглядных пособий, эскизная разработка образцов творческих работ для различных форм обучения школьников художественному ремеслу. Определение тематики, целей и задач.

Тема 14. Урок как форма организации учебно-творческой деятельности школьников. Виды и типы уроков.

Урок изобразительного и декоративно-прикладного искусства как форма организации художественно-познавательной и творческой деятельности учащихся. Общие требования к уроку изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Структура урока строится на основе дидактических целей, с учетом содержания учебного материала, составом умственных и практических операций, осуществляемых в ходе учебной деятельности, психологических закономерностей и условий (состав класса, уровень подготовки, влияние сильных и дезорганизующих учеников и т. д.) Межпредметные связи на уроке изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Взаимодействие и интеграция изобразительного и декоративно-прикладного искусства и других учебных предметов. Проектирование урока изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Критерии оценки работ учащихся.

Тема 15. Оборудование кабинета (мастерской) изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Кабинет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, его оборудование, оформление и материально-техническая база. Организация натуральных постановок. Аудиовизуальные средства обучения и методика их применения в учебном процессе. Эскиз и план оборудования мастерской (кабинета) изобразительного и декоративно-прикладного искусства в школе.

Тема 16. Внеклассные и внешкольные формы обучения школьников изобразительной деятельности. Система дополнительного образования.

Методика проведения занятий в условиях дополнительного образования. Цели и задачи. Планирование ученических творческих объединений на основе актуальных художественных проблем.

Тема 17. Система начального профессионального художественного образования в детских художественных школах.

Традиции академической школы как основа методики преподавания изобразительной грамоты в ДХШ.

Тема 18. Творческая и научно-методическая работа учителя изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Работа в зале каталогов библиотеки. Поиск и систематизация литературных источников для планирования. Интернет-ресурсы. Поиск информации из различных областей знаний: математика, литература, техника. Реализация триады: случайность - понимание (осмысление) - поиск конкретной информации. Характерные особенности детского рисунка, возрастные этапы его развития. Экспериментальные методы исследования изобразительной деятельности детей.

Тема 19. Методы обучения изобразительному искусству в древнем Египте, древней Греции, древнем Риме. Искусство как часть цивилизации.

Социальная природа развития художественного образования; общечеловеческое, национальное и индивидуальное в художественном образовании. Первобытное искусство. Возникновение и особенности развития изобразительного искусства в первобытном обществе.

Методы обучения рисования в Древнем Египте. Методы преподавания в Древней Греции и Древнем Риме.

Возникновение письменности. Канонический характер искусства Древнего Египта. Рисование как общеобразовательный предмет в древнеегипетской школе.

Канонический характер искусства Древнего Египта. Рисование как общеобразовательный предмет в древнеегипетской школе.

Сикионская, Эфесская и Фиванская школы рисунка – их отличительные стороны. Представители Сикионской школы - Эвкомп, Памфил, Апеллес. Научные основы преподавания рисунка в Древней Греции. Рисование с натуры – основа преподавания в Древней Греции.

Реалистический характер греческого искусства. Развитие греческого искусства от архаики до античности – основные тенденции в скульптуре и живописи (Поликлет, Полигнот, Апполодор Афинский, Зевксис, Парсий, Павзий).

Портретное искусство Древнего Рима. Тенденции развития фаюмского портрета – от реализма к условности. Портретное искусство Древнего Рима. Тенденции развития фаюмского портрета – от реализма к условности.

Портретное искусство Древнего Рима. Тенденции развития фаюмского портрета – от реализма к условности

Тема 20. Художественное образование в древнем востоке. Изобразительное искусство в средневековье.

Религиозные основы средневекового изобразительного искусства. Условный характер средневекового искусства. Виллар де Оннекур – художник-теоретик средневековья. Рисование в Древней Руси.

Тема 21. Методы обучения изобразительному искусству в эпоху возрождения

Художники эпохи Возрождения и их вклад в методику преподавания рисования. Ченнино Ченнини и его труд «Трактат о живописи». Альберти и его труд «Три книги о живописи». Теоретическое наследие Ленаардо да Винчи

Дюрер и его труды «Книга о живописи» и «Учение о пропорциях человека». Научные основы преподавания рисования. Метод обрубков. Метод завесы.

Тема 22. Академическая система художественного образования в 16 – 19 вв.

Становление академической системы художественного образования. «Академия вступивших на верный путь» братьев Каррачи. Французская академия художеств.

Английская академия художеств (Джошуа Рейнольдс и его «Речи»). Полемика Гете и Дидро об академической системе образования. Рисование в России 18 века. Пособие И. Д. Прейслера. Императорская академия художеств в России 18 – первой половины 19 века и Воспитательное училище (А. П. Лосенко, А. Е. Егоров, В. К. Шебуев). Школа рисования братьев Дюпюи в Париже и их наглядные пособия.

Идеи Я. А. Коменского, Д. Локка, Ж. Ж. Руссо о преподавании рисования в общеобразовательных учебных заведениях. Роль Песталоцци в становлении рисования как общеобразовательного предмета. Ученики и последователи И. Г. Песталоцци – И. Шмидт, Рамзауэр, П. Шмид

Школы А. Ашбе и Холоши. Геометриальный и натуральный методы рисования.

Тема 23. Академическая система художественного образования в России в 19 – 20 вв.

«Курс рисования» и наглядные пособия А. П. Сапожникова. Педагогические взгляды П. П. Чистякова.

Возникновение рисовальных школ (школа А. Г. Венецианова и др.). Училище технического рисования графа С. Г. Строганова.

Академия художеств – метод коллективного преподавания, лабораторно-бригадный метод, метод проектов. Формалистические и реалистические направления художественной жизни 20-х годов. Российская академия наук. Бакушинский о развитии художественного творчества ребенка, его роль в художественно-педагогической науке. Состояние преподавания рисования – изобразительного искусства в советской школе 20-30-х годов.

Формалистические и реалистические направления художественной жизни 20-х годов. Российская академия наук. Ленинградская школа учителей рисования и ее роль в утверждении реалистических основ в методике преподавания рисования.

Тема 24. Современная система художественного образования в России.

Состояние преподавания рисования – изобразительного искусства в советской школе с 40-х годов до настоящего времени (научно-исследовательские работы в области изобразительной деятельности детей – Н. Н. Волков, Л. С. Выготский, Е. И. Игнатъев, В. И. Киреенко, В. С. Кузин, Н. Н. Ростовцев, Н. П. Саккулина, Е. В. Шорохов, Т. Я. Шпикалова, В. С. Щербаков и др.) Педагогические направления в преподавании изобразительного и декоративно-прикладного искусства В. С. Кузина и Б. М. Неменского.

Становление системы высшего художественно-графического образования. Роль Кардовского Д. Н. в становлении художественно-педагогического образования (педагогическая система Кардовского Д. Н.). Создание художественно-графического факультета МГПИ им. В. П. Потемкина. Российская школа и художественная педагогика в новой социально-экономической ситуации.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

очное

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1.	Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству как наука. Объект, предмет, цели и задачи	Подготовка к семинару	3	Изучение литературы по теме	семинар
2.	Общенаучная база методики обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству как учебной дисциплины. Методика как инструментальная наука	Подготовка к семинару	3	Изучение литературы по теме	семинар
3	Изобразительное творчество в системе формирования личности учащихся	Подготовка к семинару	3	Изучение литературы по теме	семинар
4	Изобразительное и декоративно-прикладное	Подготовка к семинару	3	Изучение литературы по теме	семинар

	искусство как компонент в системе общего и специального образования				
5	Основные компоненты содержания художественного образования (культурология, теория искусства, изобразительное ремесло)	Подготовка к семинару	3	Изучение литературы по теме	семинар
6	Системная и содержательная база методики обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству как практической науки. Принцип синтеза искусств в системе освоения в художественном образовании	Подготовка к семинару	3	Изучение литературы по теме	семинар
7	Виды и формы учебно-творческой деятельности школьников в системе освоения языка изобразительного искусства	Разработка учебных заданий	3	Изучение литературы по теме	семинар
8	Изобразительные и образные системы в практическом курсе обучения основам художественного изображения. Художественно-творческий метод. Основы изобразительной грамоты. Изобразительная грамотность	Разработка эскизов упражнений	3	Изучение литературы по теме, подбор репродукций, разработка эскизов	семинар
9	Изобразительные и образные системы в практическом курсе	Разработка эскизов упражнений	3	Изучение литературы по теме, подбор репродукций,	семинар

	обучения основам художественного изображения. Художественно–творческий метод. Основы изобразительной грамоты. Изобразительная грамотность			разработка эскизов	
10	Дидактические принципы обучения школьников изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Специфика их проявления в творческой деятельности детей. Преемственность в системе непрерывного художественного образования	Подготовка к семинару	3	Изучение литературы по теме	семинар
11	Образовательные стандарты. Учебные программы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству	Сравнительный анализ учебных программ.	3	Изучение литературы по теме	семинар
12	Принципы составления методических систем обучения основам художественного творчества. Пропедевтический подход в планировании учебной работы. Виды и формы планирования.	Составление иллюстрированного календарно – тематического плана по программе.	3	Изучение литературы по теме, подбор репродукций, разработка заданий	семинар
13	Наглядность как принцип в подготовке методических материалов. Виды и	Изготовление наглядного материала для урока изобразительн	3	Изучение литературы по теме, подбор репродукций, разработка эскизов наглядных пособий	семинар

	формы методических пособий для уроков изобразительного и декоративно-прикладного искусства	ого и декоративно-прикладного искусства			
14	Урок как форма организации учебно–творческой деятельности школьников. Виды и типы уроков.	Составление плана-конспекта урока	3	Изучение литературы по теме, составление плана-конспекта урока	Показ фрагмента урока
15	Оборудование кабинета (мастерской) изобразительного и декоративно-прикладного искусства	Эскизный план кабинета изобразительного и декоративно-прикладного искусства	3	Изучение литературы по теме, подбор репродукций, разработка эскизов	семинар
16	Внеклассные и внешкольные формы обучения школьников изобразительной деятельности. Система дополнительного образования	Разработка плана работы кружка	3	Изучение литературы по теме, разработка календарно-тематического плана	семинар
17	Система начального профессионального художественного образования в детских художественных школах	Разработка учебных заданий для ДХШ	3	Изучение литературы по теме, подбор репродукций, разработка заданий	семинар
18	Творческая и научно–методическая работа учителя изобразительного искусства. Возрастные особенности изобразительной деятельности детей.	реферат	3	Изучение литературы по теме, подбор репродукций,	Защита реферата
19	Методы обучения изобразительному искусству в древнем Египте, древней	Подготовка к семинару	3	Изучение литературы по теме, подбор репродукций	семинар

	Греции, древнем Риме. Искусство как часть цивилизации.				
20	Художественное образование в Ближнем востоке. Изобразительное искусство в средневековье.	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций	семинар
21	Методы обучения изобразительному искусству в эпоху Возрождения	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций	семинар
22	Академическая система художественного образования в 16 – 19 вв.	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций	семинар
23	Академическая система художественного образования в России в 19 – 20 вв.	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций	семинар
24	Современная система художественного образования в России	Подготовка к семинару	2	Изучение литературы по теме, подбор репродукций	семинар

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии)

Тема 1. Методика преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства как наука

Тема 2. Общенаучная база методики преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства как учебной дисциплины

Тема 3. Введение. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство в системе формирования личности школьника

Тема 4. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство в системе общего и специального образования

Тема 5. Основные компоненты начального художественного образования.

Тема 6. Системная и содержательная база методики как практической науки.

Тема 7. Виды практических учебно-творческих заданий в системе освоения языка изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Тема 8. Изобразительные и образные системы в практическом курсе обучения основам художественного изображения.

Тема 9. Художественные материалы и техники в детском изобразительном творчестве. Содержание занятий по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в школе и других образовательных учреждениях

Тема 10. Дидактические принципы обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству в школе.

Тема 12. Принципы составления методических систем обучения основам художественного творчества.

Тема 13. Наглядность как принцип в подготовке методических материалов. Виды и формы методических пособий для уроков изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Практическое планирование учебно-творческих заданий

Тема 14. Урок как форма организации учебно-творческой деятельности школьников. Виды и типы уроков.

Тема 15. Оборудование кабинета (мастерской) изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Тема 16. Внеклассные и внешкольные формы обучения школьников изобразительной деятельности. Система дополнительного образования.

Тема 17. Система начального профессионального художественного образования в детских художественных школах.

Тема 18. Творческая и научно-методическая работа учителя изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Тема 19. Методы обучения изобразительному искусству в древнем Египте, древней Греции, древнем Риме. Искусство как часть цивилизации.

Тема 20. Художественное образование в древнем востоке. Изобразительное искусство в средневековье.

Тема 21. Методы обучения изобразительному искусству в эпоху Возрождения.

Тема 22. Академическая система художественного образования в 16 – 19 вв.

Тема 23. Академическая система художественного образования в России в 19 – 20 вв.

Тема 24. Современная система художественного образования в России.

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (*при наличии*)

Курсовая работа состоит из Плана-оглавления, Введения, Основной части, состоящей из 2-х глав, Заключения, Списка литературы, Списка иллюстраций, Альбома иллюстраций, и, по необходимости, Приложений.

План-оглавление

План-оглавление курсовой работы составляется согласно обозначенной теме. Принципиально важно соблюдать субординацию общей темы работы, названий глав и параграфов. Названия параграфов должны быть сформулированы так, чтобы не выходить за пределы, очерченные названием объединяющей их главы. То же относится к названиям глав по отношению к теме всей работы. Тема исследования должна быть шире названий отдельных глав, а название главы шире названий каждого из входящих в нее параграфов. Деление основной части курсовой работы на главы и параграфы осуществляется посредством нумерации и заголовков.

Заключение. Список литературы. Приложения. Список иллюстраций. Альбом иллюстраций.

Введение к курсовой работе является самой регламентированной частью исследования и по объему составляет 10% от всего объема курсовой работы (т.е. 3 – 3,5 стр.). Регламент Введения однозначен: постановка проблемы, ее актуальность, степень разработанности проблемы (история вопроса, обзор литературы по теме), цель работы, задачи работы, методы и методология исследования, структура работы.

Введение начинается с постановки проблемы, которая, как правило, отражена в формулировке темы. Постановка проблемы формулируется одним-двумя предложениями.

Далее обозначается актуальность исследования. Актуальность определяется с позиции современного состояния в изучении названной проблемы. Важно помнить, что актуальность темы курсовой работы не определяется с позиции личного отношения к проблеме. Обзор использованных источников и литературы может быть построен по тематическому или предметному принципу, содержать оценку студента (т.е. его собственное отношение к прочитанному материалу), показать степень проработанности проблемы, выявить недостаточно изученные вопросы. При раскрытии истории вопроса обязательно называются имя автора источника и полное название его труда, а также год издания работы.

В Заключении желательно дать оценку не только основному результату работы, но и возможным второстепенным, которые вполне могут быть научно значимыми и ждущими своего исследователя. Именно это позволит определить пути и перспективы дальнейшего исследования темы.

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ

1. Человек - искусство - природа (философия, физиологические, психологические, искусствоведческие аспекты).

2. Синтез искусств (о связях видов искусства в истории культуры и образования).

3. Народное искусство как часть культуры и содержание художественного образования (ремесло, традиция, художественный метод, народная педагогика, философия народного мироощущения).

4. Искусствоведение и художественное образование (история культуры, художественные направления в России и мире, выдающиеся художники, местная художественная традиция).

5. Техника разных видов искусства (технология, авторский метод).

6. Методика развития личности школьника средствами художественного творчества. Педагогика и психология творчества.

7. Художественно-педагогические системы. Отечественный и мировой опыт. Множественность искусств. Направления и течения в изобразительном искусстве в России 20-х годов и Западной Европе.

8. Разработка планов-конспектов уроков по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

9. Содержательная (смысловая) основа этапов обучения изобразительному творчеству.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная:

1. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. Дизайн: учеб. пособие для пед. спец. вузов / Сокольникова Наталья Михайловна. - 4-е изд. стер. - Москва: Академия, 2008. - 368 с.: ил. - (Высшее проф. образование). - ГСЭ, ОПД. - ISBN 978-5-7695-4631-0: 340.00.

2. Жданова, Н. С. Обучение основам дизайна: конспекты уроков: учебное пособие / Н.С. Жданова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 264 с.: ил. - (Библиотека учителя изобразительной деятельности). - Библиогр.: с. 244-245. - ISBN 978-5-691-01917-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260795>

3. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию. - М.Просвещение, 1982.

4. Гурьянова И. В. Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом: метод. рекомендации по выполнению самостоятельных работ для спец. 050708.65 (031200) "Педагогика и методика начального образования"/И. В. Гурьянова; Минобрнауки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Кострома: КГУ, 2010. - 41, [2] с. - Библиогр.: с. 37-42. - 4.15.

5. Гурьянова И. В. Моделирование урока изобразительного искусства в начальной школе: методический материал к курсу "Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом" /Гурьянова, И. В.; Федеральное агентство по образованию, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ, 2008. - 43 с. + прил. - Библиогр.: с. 27-29. - 25.00.

б) дополнительная:

1.Гурьянова И. В. Дидактические и методические основы преподавания изобразительного искусства в начальной школе / И. В. Гурьянова; Костром. гос. ун-т. - Кострома: КГУ, 2006. - 53 с. - Библиогр.: с. 47-52. - ISBN 5-7591-0769-0: 60.00.

2.Декоративно-прикладное искусство: учеб. пособие/В. Н. Молотова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с.: ил. — (Среднее профессиональное образование). <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939063>

3.Смирнова, Л. Э. Теория и практика преподавания народного искусства Урала и Сибири в педагогических вузах [Электронный ресурс]: монография /Л. Э. Смирнова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 128 с.: ил. - ISBN 978-5-7638-2556-5. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492848>

4. Методология художественного образования: Учебное пособие / Ломов С. П., Аманжолов С. А. - М.: Прометей, 2011. - 118 с. ISBN 978-5-4263-0040-8 <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557401>

5.Конкина Т. Ю. Художественные техники на уроках изобразительного искусства в начальной школе: метод. пособие / Конкина, Татьяна Юрьевна; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Карельский гос. пед. ун-т". - Петрозаводск: КГПУ, 2007. - 48 с. - Библиогр.: с. 44-45. - 50.00.

6. Стор И. Н. Основы живописного изображения: учеб. пособие для вузов по спец. 281300, 281500, 281600, 281700 / Стор И. Н. - Москва: МГТУ им. Косыгина, 2004. - 96 с. - УМО. - ГСЭ, ОПД, ДС. - ISBN 5-8196-0047-9: 622.80.

7. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство / Шауро Г. Ф., Малахова Л. О. - Мн.: РИПО, 2015. - 176 с.: ISBN 978-985-503-539-9 <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=947374>

7.Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998.

8.Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. - М.: Просвещение, 1995.

Учебники по изобразительному искусству для средней общеобразовательной школы:

1. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. - М.: Просвещение, 2003.
 2. Неменский, Б. М. Твоя мастерская. - М.: Просвещение, 2003.
 3. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2003.
 4. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1-8 классы. - М.: Просвещение, 2003.
 5. Изобразительное искусство и художественный труд. 1–9 классы (с методическими рекомендациями) / Под рук. и ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2005. — 144 с.
 6. Искусство вокруг нас. 3 класс: Учебник / Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. — М.: Просвещение, 1998; 2000; 2004. — 142 с.
 7. Коротеева Е. И. Искусство и ты: Учебник по изобразительному искусству для 2 класса / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 1997; 1999; 2004. — 144 с.
 8. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1–4 классы / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2004; 2005. — 191 с.
 9. Неменская Л. А. Искусство и ты: Ты изображаешь, украшаешь и строишь.: Учебник для 1 класса / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2000; 2004. — 111 с.
 10. Неменская Л. А. Каждый народ — художник. 4 класс: Учебник. / Под ред. Неменского Б. М — М.: Просвещение, 2000; 2004. — 144 с.
-
11. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс: Учебник. — М.: Просвещение, 2000; 2004; 2006. — 94 с.
 12. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс: методическое пособие для учителя. М.: Просвещение, 2000; 2004. — 63 с.
 13. Шпикалова Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 2 класс. — М.: Просвещение, 2004. — 94 с.
 14. Шпикалова Т. Я. Методическое пособие к учебнику 1 класса. — М.: Просвещение, 2004. — 63 с.
-
15. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. М., 1979.
 16. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. — М.: Просвещение, 2004. — 111 с.
 17. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство: 4 класс / Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В — М.: Просвещение, 2004. — 96 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

(<http://www.edu.ru/>). (<http://school.edu.ru/>) (<http://www.informika.ru/text/index.html>)
(<http://www.teachyear.ru/>) (<http://www.ndce.ru/>) (<http://www.prosv.ru/>).
(<http://www.urao.mags.ru/>). (<http://art-education.ioso.ru/>). (<http://www.art.ioso.ru/index.php/>).
(<http://www.mpgu.ru/18.shtml>).

Музеи, галереи и художественные каталоги

Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>). Эрмитаж (<http://www.hermitage.ru/>).

Русский музей (<http://www.rusmuseum.ru/>). Музей им. Пушкина (<http://www.museum.ru/gmii/>). Государственный исторический музей (<http://www.shm.ru/>). Третьяковская галерея (<http://www.tretyakov.ru/>). Галерея визуального искусства (<http://www.artni.ru/>). Галерея русских художников 20 века (<http://www.artline.ru/>). Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (<http://www.muar.ru/>). Международный Центр-Музей имени Рериха Н.К. (<http://roerich-museum.ru/>). Культура и искусство Древнего Египта (<http://www.kemet.ru/>). Русская культура (<http://www.russianculture.ru/>).

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Аудиторное помещение,
2. Ноутбук с проектором, *офисный пакет*.