

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03.01 АРТПЕДАГОГИКА

Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность (профиль): Арт-менеджмент и перевод (английский, французский языки)

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная

Институт: филологии

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	1		
Семестр/триместр	2		

Лекции	18		
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	18		
Консультации	-		
Форма промежуточной аттестации	Зачет - 0,2		
Контроль	-		
Самостоятельная работа	35,8		

Всего часов: 72.

Трудоемкость: 2 зачетные единицы.

Разработчик рабочей программы:

кандидат педагогических наук, доцент Мальцева В.А.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование способности планировать и проектировать процесс организации внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся используя современные методики и образовательные технологии с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование представлений о понятии, сущности и содержании современной артпедагогики;
- формирование представлений о месте артпедагогики в художественном образовании и ее интеграции в арт-менеджмент;
- развитие умений применять методы и средства артпедагогики в современном художественном образовании.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1. Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-6	Знать: – свои ресурсы и их пределы (личностные, психофизиологические, ситуативные, временные и т.д.) для успешного выполнения порученной работы;	Знает: - собственные личностные, психофизиологические, ситуативные, временные ресурсы и их пределы для успешного выполнения порученной работы;
	Уметь: - планировать перспективные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; - критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата	Умеет: - планировать перспективные цели педагогической деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития педагогической деятельности и требований рынка труда; - критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении задач, поставленных в процессе обучения и воспитания личности средствами искусства, а также относительно полученного результата педагогической деятельности
	Владеть:	Владеет:

	- навыками реализации намеченной цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; - навыками использования предоставляемых возможностей для приобретения новых знаний и навыков	- навыками реализации намеченной цели педагогической деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития педагогической деятельности и требований рынка труда; - навыками использования предоставляемых возможностей для приобретения новых знаний и навыков в области артпедагогики
ПКС-2	Знать: – концептуальные положения и требования к прикладным и исследовательским проектам в области арт-менеджмента; – теорию и историю искусств; – функции государственных органов управления культурой; – формы, методы организации мероприятий по визуализации, трансляции, реализации произведений искусства; – требования к работе руководителя прикладными и исследовательскими проектами в области арт-менеджмента; – методы руководства прикладными и исследовательскими проектами в области арт-менеджмента; – подходы к планированию внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся; – особенности проектирования процесса организации внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся с использованием современных методик и образовательных технологий	Знает: – концептуальные положения и требования к прикладным и исследовательским проектам в области арт-менеджмента в интеграции с артпедагогикой; – теорию и историю изобразительных, пластических, прикладных искусств как основу артпедагогики; – функции государственных органов управления культурой; – формы, методы организации мероприятий по визуализации, трансляции, реализации произведений искусства в системе основного и дополнительного образования; – требования к работе руководителя прикладными и исследовательскими проектами в области арт-менеджмента в интеграции с артпедагогикой; – методы руководства прикладными и исследовательскими проектами в области арт-менеджмента в интеграции с артпедагогикой; – подходы к планированию внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся; – особенности проектирования процесса организации внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся с использованием современных методик и образовательных технологий средствами артпедагогики
	Уметь: – разрабатывать прикладные и исследовательские проекты в области арт-менеджмента; – организовывать деятельность по	Умеет: – разрабатывать прикладные и исследовательские проекты в области арт-менеджмента в интеграции с артпедагогикой;

	руководству прикладными и исследовательскими проектами в области арт-менеджмента; – организовывать мероприятия по визуализации, трансляции, реализации произведений искусства; – планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся; обосновывать выбор методов организации внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся	– организовывать деятельность по руководству прикладными и исследовательскими проектами в области арт-менеджмента в интеграции с артпедагогикой; – организовывать воспитательные мероприятия по визуализации, трансляции, реализации произведений искусства; – планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся; – обосновывать выбор методов организации внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся
	Владеть: – предметным содержанием теории и истории искусств; – функциями руководства прикладными и исследовательскими проектами в области арт-менеджмента; – способностью организовывать и руководить проведением мероприятий по визуализации, трансляции, реализации произведений искусства – способностью планировать и проектировать внеурочную учебно-проектную творческую деятельность обучающихся; – методами обучения и современными образовательными технологиями внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся	Владеет: – предметным содержанием теории и истории искусств; – функциями руководства прикладными и исследовательскими проектами в области арт-менеджмента в интеграции с артпедагогикой; – способностью организовывать и руководить проведением воспитательных мероприятий с помощью визуализации, трансляции, реализации произведений искусства – способностью планировать и проектировать внеурочную учебно-проектную творческую деятельность обучающихся; – методами обучения артпедагогики и современными образовательными технологиями внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся средствами артпедагогики

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	

1.	Раздел 1. Теоретические основы артпедагогики	24	6	6		12
2.	Тема 1. Общая характеристика артпедагогики. Артпедагогика как научное направление Взгляды отечественных и зарубежных педагогов и психологов на использование искусства как средства развития детей	10	2	2		6
3.	Тема 2. Художественная культура и личность. Человек в условиях глобализации и модернизации общества. Художественная культура как средство опережающего общекультурного развития личности	14	4	4		6
4.	Раздел 2. Артпедагогика в современном образовании	24,8	6	6		12,8
5.	Тема 3. Принципы и методы артпедагогики. Условия развития творческого мышления учащихся Формы организации художественной деятельности в образовательном учреждении	16,8	4	4		8,8
6.	Тема 4. Содержание художественного развития и педагогические подходы к формированию основ художественной культуры личности	8	2	2		4
7.	Раздел 3. Основные направления художественного воспитания	23	6	6		11
8.	Тема 1. Артпедагогика -ведущее средство духовного развития человека	8	2	2		4
9. 10.	Тема 2. Формирование исторической памяти и исторического сознания средствами артпедагогики	7	2	2		3
11.	Тема 3. Духовно-эстетическое наполнение досуга	8	2	2		4
12.	Зачет	0,2				
13.	Итого за 2 семестр	72	18	18		35,8
14.	ИТОГО:	72	18	18		35,8

Очно-заочная форма обучения
не реализуется

Заочная форма обучения
не реализуется

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы, реферата.

Типовой вариант контрольной работы

Тест: Психолого-педагогические концепции развития творческого мышления личности на разных этапах онтогенеза

Вариант 1

1. Движущая сила, причина какого-либо процесса, явления:
|| фактор || условие || цель || результат
2. Условия реализации первого фактора - своевременной актуализации возрастной сензитивности личности к проявлению качеств творческого мышления:
|| поэтапное знакомство с особенностями познания окружающего мира
|| обеспечение эмоционально-положительного отношения к процессу развития творческого мышления
|| постепенное снятие поведенческих барьеров
|| учет личностного разнообразия учащихся
3. Условия реализации второго фактора - развития качеств творческого мышления личности в ходе специально организованной когнитивной деятельности:
|| отбор особого содержания специальных занятий
|| учет личностного разнообразия учащихся
|| гуманистическое взаимодействие участников процесса
|| отсутствие отбора особого содержания занятий
4. Условия реализации третьего фактора - психологической поддержки развития творческого мышления личности в постсензитивный период:
|| включение в процесс освоения творческих мыслительных стратегий в ходе жизнедеятельности
|| обеспечение реализации способности личности к самоуправлению эмоциональным состоянием в ходе творческой деятельности
|| обеспечение целесообразности творческого взаимодействия в процессе социализации
|| учет личностного разнообразия учащихся
5. Качества творческого мышления личности, лежащие в основе диагностической программы:
|| быстрота || гибкость || оригинальность || точность || воображение
6. Правила для участников специальных занятий по развитию творческого мышления личности:
|| слушать и слышать каждого

- || не перебивать говорящего
- || высказывать любую точку зрения
- || перебивать говорящего
- 7. Условия обеспечения безопасной психологической среды:
  - || не перебивать говорящего
  - || высказывать любую точку зрения
  - || уважать чужую точку зрения
  - || злословить
- 8. Поведенческие барьеры, тормозящие процесс развития творческого мышления личности:
  - || отсутствие страха выдвижения своей точки зрения
  - || скованность
  - || раскованность
  - || страх выдвижения своей точки зрения
- 9. Поведенческие барьеры, тормозящие процесс развития творческого мышления личности:
  - || закрытость
  - || открытость
  - || боязнь отстаивания своей точки зрения
  - || отсутствие боязни отстаивания своей точки зрения
- 10. Защитные реакции, препятствующие процессу творческого мышления
  - || боязнь самовыражения
  - || отсутствие боязни самовыражения
  - || высокая конформность
  - || поведенческие барьеры

Примерная тематика рефератов

1. Креативность как психолого-педагогическая проблема.
2. Проблема диагностики креативности в психолого-педагогической литературе.
3. Мышление как творчество.
4. Нешаблонное мышление: рождение новой идеи.
5. Способности и одаренность в младшем школьном возрасте.
6. Методы развития фантазии детей.
7. Психология детского творчества.
8. Сущность творчества педагога.
9. Творчество как самосозидание.
10. Творческая индивидуальность и творческое мышление.
11. Развитие творческого мышления личности на разных этапах онтогенеза (по выбору).
12. Феномен творческого мышления и условия его развития.
13. Диагностика уровня творческого развития учащихся.
14. Программы и методики творческого развития личности.
15. Креативная личность – понятие и сущность.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета с использованием следующих оценочных материалов:

Вопросы к зачету (2 семестр, очная форма обучения)

1. Общая характеристика артпедагогики.
2. Творчество как психолого-педагогическая проблема.
3. Проблема творчества в философских исследованиях.
4. Проблема творчества в психологических исследованиях.
5. Соотношение понятий «творчество» и «креативность».
6. Педагогические условия развития творческой личности.
7. Функциональный анализ развития творческого мышления.
8. Общая характеристика онтогенеза креативности личности.
9. художественная культура как основа развития творческого мышления личности.
10. Психолого-педагогические концепции развития креативности и творческого мышления личности на разных этапах онтогенеза.
11. Методики и программы развития творческого мышления
12. Принципы и методы артпедагогики.
13. Условия развития творческого мышления учащихся
14. Формы организации художественной деятельности в образовательном учреждении.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Абраухова, В.В. Педагогика творчества : учебное пособие : [16+] / В.В. Абраухова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 127 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574373> (дата обращения: 26.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0755-4. – DOI 10.23681/574373. – Текст : электронный

4.2. Дополнительная литература

1. Байрнс, У.Д. Менеджмент и культура=Management and the arts : монография / У.Д. Байрнс ; под науч. ред. И. Чубарова ; пер. с англ. И. Кушнаревой. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 624 с. : ил. – (Исследования культуры). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577242> (дата обращения: 26.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-1102-2. – Текст : электронный.
2. Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.Н., Добровольская Т.А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: учеб. для студентов сред. и высш. пед. учеб. заведений. -- М. : Academia, 2001. - 246 с. - (Пед. образование)

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	https://infourok.ru/	Инфоурок: образовательный интернет-проект России. Включает: конспекты уроков, презентации, тесты, видеоуроки и другие материалы по предметам школьной программы.	Свободный доступ
2.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
4.	www.consultant.ru	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;

- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.