

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИНЯТО

на заседании методического совета

ГАУК СО РРЦ

Протокол от «09» января 2020 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК СО РРЦ

Н.В. Клещева

«09» января 2020 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

«Педагогика и методика художественного образования»

(для преподавателей детских художественных школ
и художественных отделений детских школ искусств)

Екатеринбург
2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Планируемые результаты обучения.....	5
3. Календарный учебный график.....	7
4. Учебный план.....	7
5. Учебно-тематический план.....	8
6. Содержание.....	8
7. Организационно-педагогические условия.....	9
8. Материально-технические условия реализации программы.....	10
9. Формы аттестации.....	11
10. Оценочные материалы.....	12
11. Учебно-методическое обеспечение программы.....	12
12. Кадровое обеспечение реализации программы.....	16
13. Составитель программы.....	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сфера образования в области искусства в значительной степени зависит от личности педагога – образованного, творчески активного, гуманистически ориентированного, способного к саморазвитию и самообразованию. Совершенствование личностных качеств диктует необходимость модернизации профессионального образования и системы повышения квалификации педагогических кадров. Образ современного педагога неразрывно связан с понятиями «профессиональная компетентность», «личностное ориентирование», «профессиональный рост», составляющими качественную характеристику специалиста наряду с научно-теоретическими и практическими знаниями и умениями, как в предметной области, так и в образовании в целом, что способствует обеспечению преемственности дополнительных общеобразовательных программ, а также программ среднего профессионального и высшего образования в области изобразительного искусства.

Нормативную правовую основу дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (далее – программа) составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»;
- приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
- – приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. N 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и

дополнительного профессионального образования»;

- План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию ДШИ на 2018–2022 годы.

Цель реализации программы – повышение квалификации преподавателей в области педагогики и методики художественного образования.

Задачи освоения программы «Педагогика и методика художественного образования»:

- обеспечение соответствия квалификации специалистов образовательных учреждений культуры и дополнительного образования требованиям профессиональных стандартов, меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

- создание условий для овладения новыми знаниями и навыками, совершенствования и актуализации компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации работников образовательных учреждений сферы культуры;

- формирование у преподавателей профессиональных компетенций в постановке целей и задач, в достижении результатов;

- мотивирование слушателей на осуществление учебно-воспитательной деятельности в разработке программы деятельности и принятии педагогических решений, в организации и обеспечении информативной основы педагогической деятельности;

- изучение теоретической и методической литературы по вопросам использования современных методов обучения в области искусства.

Программа разработана с учетом содержания профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н. В определении профессиональных компетенций учтены требования, предъявляемые к шестому уровню квалификации и утвержденные приказом Министерства труда и социальной

защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н «Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».

Программа курса рассчитана на 72 часа и предусматривает проведение лекционных и практических занятий, организацию промежуточной и итоговой аттестации.

Лекционные занятия содержат информационную составляющую и диалог (обмен мнениями).

Практические занятия предусматривают проведение собеседований, семинаров, открытых уроков, круглых столов, анкетирования, тестирования, социально-психологических тренингов, деловых игр, выполнение творческих заданий, ориентированных на формирование мотивационно-творческой направленности личности и развитие профессиональных компетентностей преподавателей.

Формы контроля представлены в виде собеседований и зачетов (тестирование, анкетирование, защита творческих работ, видеопрезентации и др.).

Категория обучающихся (слушателей): преподаватели детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств.

Форма обучения: очная.

Срок освоения программы: 72 часа.

Форма проведения занятий: групповая.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения данной дополнительной профессиональной программы слушатель должен обладать следующими компетенциями:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся (ОПК-1);

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-2);

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-3);

Профессиональные компетенции (ПК):

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования (ПК-1);

- способность к использованию современных форм, методов и технологий обучения и диагностики (ПК-2);

- способность организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-3);

- способность к разработке и реализации программ и методического обеспечения образовательного процесса с учетом современных требований (ПК-4).

В результате повышения квалификации слушатели должны:

	Знать
1.	Современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного образования.
2.	Особенности построения компетентностно-ориентированного образовательного процесса.
3.	Основные требования к разработке учебно-методического обеспечения образовательного процесса в детских школах искусств.
4.	Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в избранной области (при наличии).
5.	Особенности применения и ожидаемые результаты при использовании методик и технологий предметной области, в рамках которой осуществляется профессиональная деятельность.
	Уметь
1.	Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной образовательной программы).
2.	Разрабатывать программно-методическое обеспечение образовательного процесса по преподаваемым предметам.
3.	Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы организации деятельности учащихся (в том числе информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные

	ресурсы) с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
4.	Актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии с изменениями законодательства РФ в области образования и культуры
5.	Осуществлять анализ современных педагогических технологий и своей профессиональной деятельности, внедрять наиболее эффективные из них в учебный процесс.

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Обучение по дополнительной профессиональной программе осуществляется в соответствии с графиком формирования групп слушателей на основании утвержденного учебного плана.

Форма обучения	Аудиторных часов в день	Дней в неделю	Объем программы
<i>Очная</i>	6-8	5	72

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория обучающихся (слушателей): преподаватели детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств.

Форма обучения: очная.

Срок освоения программы: 72 часа.

Форма проведения занятий: групповая.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

№ п/п	Наименование разделов	Всего, час.	В том числе		
			лекции	практич. занятия	самостоятельная работа
1.	Раздел 1. Теоретические основы художественного образования	24	14	-	10
2.	Раздел 2. Практические аспекты художественного образования	44	14	20	10
Промежуточная аттестация		2	Устный опрос		
Итоговая аттестация		2	Зачет (защита творческой работы)		
Итого		72			

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование разделов, тем	Всего, час.	В том числе		
			лекции	практич. занятия	самостоятельная работа
1.	Раздел 1. Теоретические основы художественного образования 1.1. Психолого-педагогические аспекты художественного образования. 1.2. Организационно-методические основы организации образовательного процесса по дополнительным образовательным программам.	24	14	-	10
2.	Раздел 2. Практические аспекты художественного образования 2.1. Традиционные и инновационные методы обучения в детских школах искусств и детских музыкальных школах. 2.2. Организация творческой деятельности учащихся в образовательном процессе детской школы искусств.	44	14	20	10
	Промежуточная аттестация	2	Устный опрос		
	Итоговая аттестация	2	Зачет (защита творческой работы)		
	Итого:	72	28	20	20

6. СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Теоретические основы художественного образования

Тема 1.1. Психолого-педагогические аспекты художественного образования. Введение. Психология художественного образования. Принцип единства художественного образования и личностного развития. Свобода и творческая активность. Изучение искусства по законам искусства. Особенности художественного восприятия, приемы и методы развития.

Тема 1.2. Организационно-методические основы организации образовательного процесса по дополнительным образовательным программам. Современные требования к художественному образованию.

Федеральные государственные требования (ФГТ). Программы по учебным предметам. Фонды оценочных средств. Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса в детских художественных школах и детских школах искусств: авторская программа, учебное пособие, учебно-методическое пособие. Учебно-методические комплексы в детских художественных школах и на художественных отделениях детских школах искусств.

Раздел 2. Практические аспекты художественного образования

Тема 2.1. Традиционные и инновационные методы обучения в ДХШ и на художественных отделениях детских школ искусств.

Художественный образ в пейзаже. Работа над натюрмортом. Особенности методики преподавания специальных предметов «Живопись», «Композиция». Разбор живописных техник. Приемы и методы изображения пространства в пейзажной живописи. Способы передачи большого пространства. Правила выполнения набросков в различных техниках.

Тема 2.2. Организация творческой деятельности учащихся в образовательном процессе детских художественных школ и на художественных отделениях детских школ искусств.

Участие обучающихся в конкурсах различных направлений изобразительного искусства. Подготовка конкурсных творческих работ. Особенности организации пленэрной практики. Профессионально-значимые качества преподавателя изобразительного искусства. Развитие профессиональных компетенций педагога детской художественной школы и детской школы искусств в современных условиях.

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Обучение слушателей осуществляется в очной форме в соответствии с перечнем тем, предусмотренных настоящей программой.

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ:

Лекции. Изучение теоретического материала, просмотр видеоматериалов по темам курса.

Практические занятия. Выполнение практических заданий лектора в процессе освоения тем курса; участие в мастер-классах, семинарах, открытых уроках, тренингах, деловых играх, создание творческой работы.

Самостоятельная работа. Изучение видеоматериалов, научно-методической литературы и нормативных правовых документов по темам лекционных и практических занятий; освоение электронных источников; анализ современного программно-методического обеспечения образовательного процесса для детских художественных школ и детских школ искусств.

Самостоятельная работа слушателей представляет собой обязательную часть образовательной программы и выполняется слушателями вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться слушателем в учебной аудитории и в домашних условиях. Результаты выполнения самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Слушателям предоставляется доступ к электронной библиотеке организации, осуществляющей образовательную деятельность, для изучения учебно-методических материалов. Материалы доступны слушателю в электронном виде на протяжении всего периода обучения с неограниченным количеством входов.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для проведения аудиторных занятий со слушателями имеется аудитория, оборудованная учебной мебелью (стулья), учебной доской (флипчарт). Для обеспечения учебного процесса имеются мольберты (6 шт.). В учебной аудитории установлен стационарный персональный компьютер (далее – ПК) с выходом в Интернет. На стационарном ПК имеется

электронная библиотека учебно-методической литературы. В учебной аудитории установлены LED-телевизоры – диагональ 55, разрешение 16:9 (2 шт.).

9. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Контроль качества освоения дополнительной профессиональной программы включает промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в учебной аудитории в форме *устного опроса* и обеспечивает оценивание промежуточных результатов по дисциплинам дополнительной профессиональной программы.

По окончании обучения осуществляется итоговая аттестация в форме *зачета* (защита творческих работ) слушателей.

По результатам итоговых аттестационных заданий, включенных в итоговую аттестацию, слушателям выставляются оценки по двухбалльной шкале: «зачтено», «не зачтено».

Оценку «зачтено» заслуживают слушатели, в творческих работах которых верно найдены пропорции в изображении предметов; в рисунке хорошо выражено пространство с помощью использования правил световоздушной перспективы; обнаружившие глубокую общетеоретическую подготовку, аргументированность и обоснованность выводов при защите своей творческой работы.

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, в творческих работах которого имеются существенные недочеты: неверно найдены пропорции в изображении предметов; недостаточно выражено пространство; нарушены правила использования световоздушной перспективы и т.п.; не обнаружившему глубоких теоретических знаний, не сумевшему аргументированно обосновать свои суждения при защите творческой работы.

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Примерные вопросы для промежуточной аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Педагогика и методика художественного образования»

1. Охарактеризуйте свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества.
2. Раскройте художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.
3. Охарактеризуйте методы развития художественного восприятия.
4. Перечислите формы работы с учащимися в детской художественной школе, на художественном отделении детской школы искусств.
5. Приведите примеры применения Интернет-ресурсов на занятиях с учащимися.

Творческая работа для итоговой аттестации

Итоговая аттестация (зачет) по дополнительной профессиональной программе проводится в форме оценки творческих работ, представленных слушателями на защиту в учебной аудитории. Творческая работа выполняется слушателями самостоятельно в аудитории и /или на пленэре и включает в себя демонстрацию итогового проекта (натюрморт, портрет, пейзаж и т.п. – на усмотрение преподавателя) с соответствующими обоснованиями применения тех или иных художественных средств.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основная литература

1. *Куприна Н.Г.* Реализация воспитательного потенциала искусства в условиях дополнительного художественного образования: монография / Н.Г. Куприна, Э.Д. Оганесян; Урал. гос. пед. ун-т. 2019. 152 с.

2. *Селевко Г.К.* Современные образовательные технологии: учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с.
3. *Тихонова Е.В.* Основы психологии художественного образования: учебное пособие. Екатеринбург, 2015. 134 с.
4. Методические рекомендации по разработке учебно-методических пособий к дополнительным общеразвивающим программам в области искусств (Министерство культуры Российской Федерации, Федеральный ресурсный методический центр по развитию детских школ искусств «Институт развития образования в сфере культуры и искусства»).
5. *Паус Т.С.* Композиция в академическом рисунке учебно-методическое пособие / Т.С. Паус, Екатеринбург, 2019. 64 с.
6. Примерные фонды оценочных средств к итоговой аттестации учащихся (проект). Министерство культуры Российской Федерации, Федеральный ресурсный методический центр по развитию детских школ искусств «Институт развития образования в сфере культуры и искусства»). М.: 2015. 30 с.

Дополнительная литература

1. *Болотова, А.К., Молчанова, О.Н.* Психология развития и возрастная психология: учебное пособие / А. К. Болотова, О. Н. Молчанова; Нац.исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 526 с.
2. *Бубнова И.С., Рерке В.И.* Дополнительное образование как социокультурный фактор формирования мотивации к творческой деятельности у младших школьников из семей «риска» // Педагогический имидж. 2018. № 3 (40). С. 126-132.
3. *Волков Б.С.* Психология детей младшего школьного возраста: учебное пособие / Б.С. Волков – 7-е изд. перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2016. 348 с.
4. *Выготский Л.С.* Психология искусства. Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 1998 . 480 с.

5. *Выготский Л.С.* Психология развития ребенка. М.: изд-во Смысл, Эксмо, 2004. 512 с.
6. *Калинина Т.В.* Реализация принципа культуросообразности в художественном образовании // Сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции в области художественного образования детей «Арт-Екатеринбург». 2011. С. 22-30
7. *Калинина Т.В.* Технология развития художественного восприятия ребенка на основе игр с ритмическим строем художественной формы // Сборник статей конференции «Актуальные проблемы художественного образования в детских школах искусств». 2011. С. 28-41.
8. *Калинина Т.В.* Формы современного искусства как средства художественного развития школьников // Сборник статей конференции «Актуальные проблемы художественного образования в детских школах искусств». 2011. С. 9-14.
9. *Креницына А.В.* Возрастные и индивидуальные особенности формирования художественного мышления в младшем школьном возрасте // Педагогика искусства. 2015. № 2. С. 39-47.
10. *Петрова Ф.А.* Распределение объёма в построении скульптуры фигуры человека // Сборник материалов Международной научной конференции «Актуальные проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна: теория, практика, образование». 2018. С. 382-386.
11. *Савинов А.М.* Методические принципы учебного рисования как основа теории и практики обучения академическому рисунку // Вестник университета российской академии образования. 2010. № 5. С. 90-94.
12. *Семизорова Л.Б.* Фасихова Р.М. Методика преподавания натюрморта в тёплой цветовой гамме // Сборник материалов II Международной научно-практической конференции «Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества». 2018. 1С. 197-204.

13. *Степанов А.В* Методологические основы рисунка как системы // Академический вестник УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН. № 3. 2012. С. 78-81.

14. *Степанов А.В.* Костоусова Е.Ю., Фалько В.П. Модель освоения натурального (природного) цвета на пленэрной практике // сборник научных статей по материалам VII Всероссийской научно-практической конференции «Визуальные образы современной культуры, изучая локальность: фундаментальные схемы и исследовательские практики». 2018. С. 228-230.

15. *Степанов А.В.* Освоение приемов акварельной живописи в рамках технологии мультиэскизирования // сборник научных статей по материалам VII Всероссийской научно-практической конференции «Визуальные образы современной культуры, изучая локальность: фундаментальные схемы и исследовательские практики». 2018. С. 225-227.

16. *Степанов А.В.* Профилизация первой ступени художественного образования // Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции в области художественного образования детей «Арт-Екатеринбург». 2015. С. 139-140.

17. *Филиппова Л.С.* Развитие изобразительной грамотности подростков на пленэрной практике в условиях дополнительного образования: автореф. дис. кан. пед. наук: 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания»/ Л.С. Филиппова. Москва, 2017.

Информационные ресурсы

- <https://www.mkrf.ru/documents/> Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. Документы.

- <http://iroski.ru/> Официальный сайт Федерального ресурсного методического центра развития образования в сфере культуры и искусства.

- <http://артресурс.рф/> Артресурс – межрегиональный портал ресурсного обеспечения детских школ искусств Российской Федерации.

- <http://www.art-in-school.ru/> Официальный сайт издательства образовательных журналов по искусству Международный Центр «Искусство и образование».

- <http://hudozhestvennoe-obrazovanie-i-nauka.ru/> Научный журнал «Художественное образование и наука».

12. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализацию дополнительной профессиональной программы «Педагогика и методика художественного образования» обеспечивают высокопрофессиональные педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю программы, дополнительное профессиональное образование и/или почетные, научные звания, являющиеся ведущими специалистами в соответствующей области.

13. СОСТАВИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Коробейникова Елена Юрьевна – кандидат педагогических наук, начальник отдела учебной, методической и информационно-аналитической деятельности ГАУК СО РРЦ.