

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Инженерно-технологический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Арт-педагогика Б1.В.ОД.23

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Технология

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Шатунова О.В.

Рецензент(ы):

Латипова Л.Н.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Седов С. А.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Инженерно-технологический факультет):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No 967330418

Казань
2018

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Шатунова О.В. Кафедра общей инженерной подготовки Инженерно-технологический факультет

1. Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины является подготовка учителей (педагогов), обладающих готовностью к реализации целей и задач арт-педагогике, способностью применять арт-терапевтические технологии для работы с различными категориями детей, в том числе и с детьми с особыми образовательными потребностями.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.23 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Дисциплина 'Арт-педагогика' относится к обязательным курсам вариативной части учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 'Педагогическое образование' (с двумя профилями образования) по профилю 'Технология и дополнительное образование'.

Для освоения дисциплины 'Арт-педагогика' студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Психология, Педагогика, Возрастная анатомия и физиология и др.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для подготовки и прохождения студентами педагогической практики.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-2 (профессиональные компетенции)	способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
ОПК-5 (профессиональные компетенции)	владение основами профессиональной этики и речевой культуры
ОПК-6 (профессиональные компетенции)	готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-2 (профессиональные компетенции)	способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
ПК-5 (профессиональные компетенции)	способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся
ПК-6 (профессиональные компетенции)	готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК-7 (профессиональные компетенции)	способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- природу арт-педагогических технологий, современные арт-педагогические и арт-терапевтические концепции;
- сущность и логику применения арт-педагогических технологий как средства эффективного психолого-педагогического воздействия на эмоционально-волевую сферу обучающегося;
- закономерности и дидактические принципы организации применения арт-педагогических технологий в единстве образовательной, воспитательной и развивающей функций;
- традиционные и инновационные формы организации применения арт-педагогических технологий в современном образовательном процессе;
- современные способы оценивания результатов применения артпедагогических технологий в обучении, критерии оценки результатов образовательного процесса с их применением;

2. должен уметь:

- проводить анализ современных арт-педагогических технологий и условий их применения в образовательной практике;
- применять принципы арт-педагогики при разработке и проектировании учебной деятельности, при проектировании индивидуальных образовательных программ;
- выбирать и обосновывать методы арт-терапии при проектировании индивидуальной образовательной траектории и конструировании совместной образовательной деятельности в различных дидактических условиях;
- рационально организовывать учебный процесс с целью укрепления и сохранения здоровья школьников на основе арт-педагогических и арт-терапевтических технологий;
- использовать арт-педагогические технологии как методы и средства обучения и воспитания различных категорий детей с учетом их индивидуальных особенностей развития;
- анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации;

3. должен владеть:

- методами арт-педагогической и арт-терапевтической диагностики эффективности процесса обучения и воспитания;
- рефлексией способов и результатов своих профессиональных действий.
- технологиями проектирования и организации образовательного процесса на основе использования арт-педагогических и арт-терапевтических технологий;
- методами арт-педагогики как способами организации совместной и индивидуальной образовательной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами развития;

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- выбирать и обосновывать методы арт-терапии при проектировании индивидуальной образовательной траектории и конструировании совместной образовательной деятельности в различных дидактических условиях;
- организовывать рационально учебный процесс с целью укрепления и сохранения здоровья школьников на основе арт-педагогических и арт-терапевтических технологий;
- использовать арт-педагогические технологии как методы и средства обучения и воспитания различных категорий детей с учетом их индивидуальных особенностей развития;
- анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации;
- организовывать контроль за результатами применения арт-педагогических и арт-терапевтических технологий в целях организации эстетики пространства образовательного учреждения и его духовно-ценностного наполнения;

- использовать традиционные и инновационные арт-педагогические и арт-терапевтические технологии, благоприятные для развития личности и способностей ребенка;

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Введение в дисциплину	10		1	0	0	Эссе
2.	Тема 2. Принципы и методы арт-педагогики	10		1	0	0	Письменная работа
3.	Тема 3. Содержание художественного развития и формирования основ художественной культуры обучающихся	10		0	0	0	Письменное домашнее задание
4.	Тема 4. Методы, формы и средства художественной деятельности	10		0	2	0	Письменная работа
5.	Тема 5. Арт-педагогические технологии	10		0	2	0	Творческое задание
6.	Тема 6. Артпедагогика в специальном образовании	10		0	2	0	Презентация
	Тема . Итоговая форма контроля	10		0	0	0	Зачет
	Итого			2	6	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные понятия, цели и задачи арт-педагогике. Взгляды зарубежных и отечественных психологов и педагогов на использование искусства в развитии детей. Связь арт-педагогике с другими областями знаний. Отличие арт-педагогике от арт-терапии.

Тема 2. Принципы и методы арт-педагогике

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общепедагогические принципы арт-педагогике. Художественно-эстетические принципы арт-педагогике. Методы обучения в арт-педагогике. Методы воспитания в арт-педагогике.

Тема 3. Содержание художественного развития и формирования основ художественной культуры обучающихся

Тема 4. Методы, формы и средства художественной деятельности

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы и средства художественной деятельности. Формы организации художественной деятельности.

Тема 5. Арт-педагогические технологии

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды арт-терапии. Использование арт-терапевтических технологий в обучении, воспитании и развитии. Методы диагностики развития, общения, деятельности детей дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста при проведении занятий по арт-педагогике.

Тема 6. Артпедагогика в специальном образовании

практическое занятие (2 часа(ов)):

Использование методов арт-педагогике в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Введение в дисциплину	10		подготовка к эссе	2	Эссе
2.	Тема 2. Принципы и методы арт-педагогике	10		подготовка к письменной работе	8	Письменная работа
3.	Тема 3. Содержание художественного развития и формирования основ художественной культуры обучающихся	10		подготовка домашнего задания	10	Письменное домашнее задание
4.	Тема 4. Методы, формы и средства художественной деятельности	10		подготовка к письменной работе	10	Письменная работа
5.	Тема 5. Арт-педагогические технологии	10		подготовка к творческому заданию	16	Творческое задание
6.	Тема 6. Артпедагогика в специальном образовании	10		подготовка к презентации	14	Презентация
	Итого				60	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

В преподавании дисциплины используются следующие образовательные технологии:

- Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.
- Интерактивные технологии обучения - технологии, основанные на коллективном, взаимодополняющем взаимодействии всех участников учебного процесса.
- Технологии развивающего обучения - технологии учебно-коммуникативной деятельности, направленные на общее развитие личности.
- Игровые технологии представляют собой игровую форму взаимодействия педагога и обучающихся через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакля, делового общения).
- Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, расширением пространства сотрудничества на уровне 'преподаватель-студент', 'студент - студент', 'преподаватель-автор', 'студент-автор' в ходе постановки и решения учебно-познавательных задач.
- Тренинговые технологии - это система деятельности по отработке определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения).
- Мастер-классы - интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяющая формат тренинга и конференции.
- Арт-технологии - обучение интеллектуальной деятельности средствами художественного творчества.
- Технологии проектного обучения - система обучения, в которой знания и умения обучающиеся приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий - проектов (материальных или информационных), обладающих объективной или субъективной новизной.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Введение в дисциплину

Эссе , примерные вопросы:

Примерные темы: 1. Древнегреческие философы об искусстве как эффективном средстве воздействия на человека 2. Взгляды современных зарубежных ученых на арт-педагогика и арт-терапию. 3. Взгляды отечественных ученых на использование искусства как средства развития детей с отклонениями в развитии. 4. Отечественные психологи об эффекте катарсиса в искусстве. 5. Понятия ?арт-педагогика? и ?арт-терапия?: сходство и различие. 6. Связь арт-педагогика с другими областями знаний. 7. Психолого-педагогические особенности детей с отклоняющимся поведением. 8. Общие и частные цели и задачи арт-педагогика. 9. Вальдорфская педагогика: эстетическое воспитание как средство преодоления агрессивного поведения. 10. Виды арт-педагогика.

Тема 2. Принципы и методы арт-педагогика

Письменная работа , примерные вопросы:

Примерные темы: 1. Основные группы методов арт-педагогика. 2. Понятие художественной культуры личности. 3. Игра и художественное развитие. 4. Виды театрализованно-игровой деятельности. 5. Музыкальное восприятие как средство развития эмоциональной сферы ребенка. 6. Изобразительная деятельность как средство воспитания эмоционально-эстетических чувств. 7. Детский дизайн как средство развития художественного вкуса. 8. Литература как средство формирования художественной культуры. 9. Музыкальное развитие как средство нравственно-эстетического воспитания. 10. Искусство как средство социального развития подростков.

Тема 3. Содержание художественного развития и формирования основ художественной культуры обучающихся

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Примерные темы: 1. Виды внеучебной художественной деятельности. 2. Праздники и развлечения как средства художественного воспитания. 3. Художественно-факультативная работа в школе. 4. Виды культурно-досуговых мероприятий в школе. 5. Выставочная деятельность в школе. 6. Кружковая работа художественно-эстетической направленности в школе. 7. Основы художественной культуры обучающихся. 8. Внеурочная работа со школьниками в области художественно-эстетического воспитания. 9. Социальная адаптация личности средствами искусства. 10. Формирование у ребенка с проблемами в развитии эстетического отношения к окружающему средствами разных видов искусства.

Тема 4. Методы, формы и средства художественной деятельности

Письменная работа , примерные вопросы:

Примерные темы: 1. Методы художественной деятельности. 2. Формы художественной деятельности. 3. Индивидуальные формы организации художественной деятельности. 4. Коллективные формы организации художественной деятельности. 5. Формы эстетической коммуникации. 6. Материально-технические средства художественной деятельности. 7. Логические средства в художественной деятельности. 8. Языковые средства художественной деятельности. 9. Жанры художественных произведений. 10. Виды художественной деятельности.

Тема 5. Арт-педагогические технологии

Творческое задание , примерные вопросы:

Темы творческих работ 1. Изотерапия: диагностические и терапевтические возможности рисунка 2. Сказкотерапия и ее диагностические и ресурсные возможности 3. Библиотерапия и ее диагностические и ресурсные возможности 4. Куклотерапия и ее диагностические и ресурсные возможности 5. Драматерапия и ее диагностические и ресурсные возможности 6. Паркотерапия и ее диагностические и ресурсные возможности 7. Музыкотерапия и ее диагностические и ресурсные возможности 8. Фототерапия и ее диагностические и ресурсные возможности 9. Планирование и организация куклотерапии с детьми с отклонениями в развитии (по выбору). 10. Планирование и организация изотерапии с детьми с отклонениями в развитии (по выбору). 11. Планирование и организация библиотерапии с детьми с отклонениями в развитии (по выбору).

Тема 6. Артпедагогика в специальном образовании

Презентация , примерные вопросы:

Темы для презентаций: 1. Общие и специфические особенности формирования художественной культуры у детей с различными вариантами отклонений в развитии. 2. Разработка коррекционно-направленной системы художественного развития детей с проблемами, формирование основ художественной культуры. 3. Разработка содержания и коррекционно-развивающих педагогических технологий использования искусства, обеспечивающих гармоничное развитие детей с проблемами. 4. Активизация посредством искусства потенциальных возможностей ребенка с проблемами в развитии, его творческих проявлений в музыкальной деятельности. 5. Активизация посредством искусства потенциальных возможностей ребенка с проблемами в развитии, его творческих проявлений в изобразительной деятельности. 6. Активизация посредством искусства потенциальных возможностей ребенка с проблемами в развитии, его творческих проявлений в художественно-речевой деятельности. 7. Активизация посредством искусства потенциальных возможностей ребенка с проблемами в развитии, его творческих проявлений в театрализованно-игровой деятельности. 8. Обеспечение с помощью искусства познавательных-информационных потребностей ребенка с проблемами. 9. Обеспечение развития эмоционально-эстетических, нравственных, коммуникативно-рефлексивных основ личности ребенка с проблемами с помощью искусства. 10. Осуществление средствами искусства коррекции и профилактики имеющихся отклонений в развитии познавательной деятельности, эмоционально-волевой, моторной и личностной сфер. 11. Создание условий для социокультурной адаптации ребенка с проблемами посредством искусства и художественной деятельности.

Итоговая форма контроля

зачет

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Основные категории артпедагогики.
2. Цели и задачи артпедагогики.
3. Функции артпедагогики.
4. Взгляды зарубежных и отечественных психологов и педагогов на использование искусства в развитии детей.
5. Философские, искусствоведческие, культурологические основы арт-педагогики.
6. Связь арт-педагогики с другими областями знаний (физиологией, невропатологией, психиатрией).
7. Арт-педагогика в системе научного педагогического знания.
8. Общепедагогические принципы арт-педагогики.
9. Художественно-эстетические принципы арт-педагогики.
10. Особенности отбора и композиции методов обучения и воспитания в арт-педагогике.
11. Классификация методов арт-педагогики.
12. Методы обучения в арт-педагогике.
13. Методы воспитания в арт-педагогике.
14. Понятие эстетической, художественной культуры личности.
15. Музыка, изобразительная деятельность, литература, театр как средства воспитания в арт-педагогике.
16. Художественное развитие и формирование основ художественной культуры детей раннего возраста.
17. Художественное развитие и формирование основ художественной культуры детей дошкольного возраста.
18. Художественное развитие и формирование основ художественной культуры детей младшего школьного возраста.
19. Художественное развитие и формирование основ художественной культуры детей старшего школьного возраста.
20. Занятие как основная форма обучения дошкольников с проблемами разным видам искусства.
21. Организация художественной деятельности дошкольников вне занятий.
22. Урок как ведущая форма обучения разным видам искусства в школе.
23. Внеклассная художественная деятельность в школе, ее направления.
24. Роль педагога в художественном развитии детей.

7.1. Основная литература:

1. Неретина, Т.Г. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. Т. Г. Неретина, С. В. Клевесенкова, Е. Е. Угринова, Н. Н. Кирилюк, Е. Н. Болотова, Н. М. Заякина, Л. Ю. Суфлян, Н. А. Еремеева, В. О. Королева; под общ. ред. Т. Г. Неретиной. - 5-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 276 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=462897>
2. Красикова, Ю.Ю. Методы арт-терапии в психокоррекционной работе с сотрудниками: Учебное пособие / Красикова Ю.Ю., Лаврентьева И.В., Т.И. Савельева. - Рязань: Академия ФСИН России, 2014. - 113 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=779995>
3. Коротких, О.В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: Монография / О.В. Коротких. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=426260>

7.2. Дополнительная литература:

1. Водинская, М.В. Развитие творческих способностей ребенка на занятиях изобразительной деятельностью / М.В. Водинская, М.С. Шапиро. - 3-е изд. - М.:Теревинф, 2015. - 49 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=367975>.
2. Неретина, Т. Г. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми с особыми образовательными потребностями [Электронный ресурс] : учеб. пособие по коррекционной педагогике / сост. Т. Г. Неретина, С. В. Клевесенкова, Е. Е. Угринова и др.; под общ. ред. Т. Г. Неретиной. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 186 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=406357>
3. Зауторова Э.В. Арт-педагогика в пенитенциарной практике / Зауторова Э.В. - Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 217 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=898930>

7.3. Интернет-ресурсы:

Научная электронная библиотека (НЭБ) - <http://elibrary.ru>
научно-методический журнал Института коррекционной педагогики Российской Академии Образования - <http://almanah.ikprao.ru/>
онлайн педагогическая библиотека - <http://www.pedlib.ru>
Педагогическая библиотека - <http://www.pedlib.ru/>
сайт ИКП РАО - <http://www.ikprao.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Арт-педагогика" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для проведения практических работ будут необходимы следующие материалы: бумага для аппликации, бумага для рисования, краски, кисти, карандаши, пластилин и пр.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Технология .

Автор(ы):

Шатунова О.В. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Латипова Л.Н. _____

"__" _____ 201__ г.