

Федеральное государственное научное учреждение
«Институт художественного образования»
Российской академии образования

Программа
курсов повышения квалификации
для педагогических работников образовательной области
«Искусство» всех уровней: изобразительного искусства, музыки,
литературы, хореографии, педагогов дополнительного образования,
педагогов дошкольного образования по теме
**«Педагогика искусства в условиях реформирования
российского образования».**

Пояснительная записка

Цель обучения: повышение квалификации специалистов сферы образовательной области искусство начальной, средней, старшей и высшей школы.

Задачи обучения:

- ознакомление с новыми развивающими направлениями, тенденциями и формами обучения и воспитания на предметах гуманитарно-художественного цикла, основывающихся на современной концепции гуманитарно-художественного образования, разрабатываемой в Учреждении Российской академии образования «Институт художественного образования»;
- развитие представлений о современном интегрированном и полихудожественном образовании в процессе освоения предметов гуманитарно-художественного цикла;
- освоение концептуальных подходов и принципов отбора содержания с учетом тенденций развития современного образования;
- освоение новых педагогических технологий обучения и современных методик освоения предметов образовательной области «Искусство»;
- обобщение практических навыков работы в рамках целостной системы урочно-внеурочной деятельности в процессе освоения предметов гуманитарно-художественного цикла.
- закрепление профессиональных навыков, направленных на организацию образовательного процесса в современных условиях.

Виды занятий: лекции, практикумы, тренинги, деловые игры, учебные экскурсии, индивидуальные консультации, работа с рефератом.

Контроль: Форма итогового контроля: защита курсового проекта. Промежуточный контроль проводится поэтапно по мере освоения слушателями отдельных разделов программы и определяется преподавателем.

Категория обучаемых: руководители образовательных учреждений, методисты департаментов образования, методисты высшей школы, педагоги

вузов учителя образовательной области «Искусство» и учителя начальной школы образовательных учреждений разного типа, воспитатели и педагоги дошкольных учреждений.

Продолжительность обучения: 72 и 144 часа.

Форма обучения: с отрывом от основной работы.

Учебный план на 72 часа.

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов	Лекции	Практические занятия	Формы контроля
1.	Психолого-педагогический цикл	20	10	10	зачет
2.	Методологический цикл	12	8	4	зачет
3.	Инновационные педагогические технологии и методики обучения на предметах гуманитарно-художественного цикла.	34	14	20	зачет
4	Самостоятельная работа слушателя	6		6	методическая разработка занятия
	Итого:	72	32	40	

Учебный план на 144 часа.

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов	Лекции	Практические занятия	Формы контроля
1.	Психолого-педагогический цикл	20	10	10	зачет
2.	Методологический цикл	12	8	4	зачет
3.	Инновационные педагогические технологии и методики обучения на предметах гуманитарно-художественного цикла.	64	32	32	экзамен
4	Самостоятельная работа слушателя	48		48	защита курсового проекта
	Итого:	144	50	94	

Содержание

1. Психолого-педагогический цикл.

Основы теории эстетического развития личности в период становления, представление об эстетических способностях, их возрастной динамике, их взаимосвязи с общими способностями, интеллектом, вниманием, вкусом, речевой культурой, общим кругозором.

Особенности развития эстетического сознания подрастающего поколения. Основные компоненты развития эстетического сознания учащихся: художественно-эстетический опыт, взаимосвязь эмоционально-

чувственного и рационального освоения искусства, коммуникативные навыки, эстетическая рефлексия, творческая деятельность.

Психолого-педагогические и физиологические особенности разных возрастов. Ведущие типы восприятия произведения искусства и художественной деятельности в разных возрастах. Индивидуальные особенности развития личности.

Педагогические проблемы создания образовательной среды и ее функции в развитии личности ученика. Создание личностно-ориентированной и эстетической образовательной среды.

Педагогические подходы к проблеме накопления расширения художественного и эстетического опыта учащихся. Развитие эстетико-коммуникативных навыков на основе диалогичности и толерантности.

Особенности творческого воображения. Полифоническое воображение. Система видов художественного проявления в творческой деятельности на занятиях различными видами искусства.

Формирование базовых компетенций школьников, способствующих дальнейшему самосовершенствованию и саморазвитию личности.

2. Методологический цикл.

Художественное образование и эстетическое воспитание – условие творческого развития подрастающего поколения современной России. История художественного образования в России. Художественное образование на принципах педагогики искусства. Научные школы педагогики искусства: А.В.Бакушинского, Б.П.Юсова, Д.Б.Кабалевского, А.Н.Бурова.

Музейная педагогика и ее значение в современном образовании. Театральная культура, культура кинозрителя и воспитание грамотного зрителя.

Учебники по искусству нового поколения в образовательной области «Искусство». Использование ИКТ и информационных ресурсов в сфере художественного образования.

3. Инновационные педагогические технологии и методики обучения на предметах гуманитарно-художественного цикла.

Современная дидактика образовательной области «Искусство»: инновационные интегрированные развивающие технологии на предметах гуманитарно-художественного цикла на различных ступенях образования. Универсальная модель взаимодействия базового и дополнительного образования в образовательном учреждении. Интегрированные развивающие программы дополнительного художественного образования в практике обучения детей разного возраста. Организация системной работы в области художественного образования и эстетического воспитания в условиях непрерывного образования: детский сад-школа-вуз».

Традиционное народное искусство – важное звено в воспитании патриотизма и нравственных качеств детей и юношества». Многообразные

формы и виды практических развивающих занятий в образовательной области «Искусство».

Интеграции компьютерных технологий в художественное образование. Проблемы компьютерной компетентности у современных детей и подростков. Творческая деятельность как единственная основа эффективного развития мышления современного школьника с помощью компьютерных технологий.

Система комплексного вариативного подхода к планированию и анализу занятий по искусству. Принципы выбора технологии для конкретной темы занятия. Модель конструирования занятия на основе выбранной педагогической технологии. Блоковая система тематического планирования. Приемы и методы педагогического анализа урока.

Диагностика эстетического развития личности: система тестовых (диагностических) заданий для всех возрастных групп учащихся, разработанных в ИХО РАО на основании исследований зарубежной и отечественной психологической эстетики.

Современные формы активного взаимодействия базового и дополнительного образования в процессе творческого развития школьников разного возраста. Инновационные формы урочной и внеурочной деятельности в процессе освоения разных видов искусства. Принципы формирования единого образовательного пространства детского учреждения. Использование активных приемов освоения содержательного материала на уроках во внеурочной познавательной деятельности. Экскурсионная деятельность.

Учебные планы курсов включают все наиболее интересные разработки Института художественного образования РАО.

Научная и педагогическая деятельность коллектива Института художественного образования основывается на ряде научных школ: школы А.В. Бакушинского, Б.П. Юсова, Д.М. Кабалева, А.И. Бутова. Слушатели познакомятся с наиболее интересными направлениями научных разработок этих ученых, их последователей и практическим применением результатов исследований.

В лаборатории теоретических основ социологии и психологии художественного образования разработана система диагностики уровней эстетического развития детей от 5 до 17 лет (автор доктор философских наук, профессор Торшилова Е.М.).

Проблемная группа «Психолого-педагогические исследования творческой личности» представляет серию занятий-тренингов. Тренинг педагогической осознанности поможет педагогам выработать внутренней позиции по отношению к воспитанникам и к профессиональной деятельности в целом, ориентирует учителей на построение личностных

взаимоотношений с детьми, научит находить резервы для более эффективной работы (доктор педагогических наук Бережная М.С.).

Также вниманию слушателей будут представлены различные арт-терапевтические методики, которые возможно применять в педагогической практике: маскотерапия (кандидат педагогических наук Фузейникова И.Н.), арт-терапия (кандидат педагогических наук Никитин О.Д.) и др.

Занятия по проблемам музейной педагогики раскрывают историю ее становления, дают наиболее яркие примеры работы в музее с дошкольниками и младшими школьниками (доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, член Союза Художников России Фомина Н.Н., ведущий научный сотрудник лаборатории «Истории художественного образования», кандидат педагогических наук, доцент Протопопов Ю.Н.).

Особенное внимание уделяется музейным играм с детьми этого возраста, а также взаимодействию восприятия произведений искусства детьми и их собственной художественной деятельности. Обращается внимание педагогов на корректное применение современных информационных технологий в музейно-педагогическом процессе.

Занятия для специалистов системы дошкольного образования (воспитателей, старших воспитателей, педагогов дополнительного образования) проинформируют о новых подходах в области педагогики искусства для дошкольного уровня образования. Будет предложена для обсуждения и практического внедрения педагогическая модель формирования у детей 2-7 лет эстетического отношения к миру средствами развивающей изобразительной деятельности и показана возможность реализации модели в условиях интеграции художественно-продуктивной и познавательной деятельности (мастер-класс).

Слушатели познакомятся с технологиями обобщения педагогического опыта и вариантами его презентации в различных рубриках специализированного журнала «Цветной мир» (доктор педагогических наук, главный редактор журнала «Изобразительное творчество и дизайн в детском саду и начальной школе «Цветной мир», автор программы художественного образования детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.).

Занятия по теории и практике развития способностей детей к художественно-творческой деятельности охватывают психолого-педагогические подходы к развитию способностей детей и методики ориентации учебной деятельности по развитию этих способностей (доктор педагогических наук Коротеева Е.И.).

Предполагаются мастер-классы по освоению языка художественной выразительности станкового искусства (кандидат педагогических наук Новикова Н.А.).

Слушатели познакомятся с особенностями организации конкурсов и передвижных выставок детского рисунка в России (кандидат педагогических наук Кобцева Т.А.).

Слушатели могут посетить спецкурс по выбору «Класс клавишных синтезаторов» (лектор – доктор педагогических наук, главный редактор журнала «Музыка и электроника», композитор Красильников И.М.), где ознакомятся с содержанием, принципами и методами обучения по классу клавишного синтезатора, который сегодня получил признание как инструмент музыкально-педагогической деятельности. В детских музыкальных школах и детских школах искусств десятков городов России ведутся занятия по классу этого инструмента. Проводятся многочисленные конкурсы и фестивали электронного музыкального творчества детей и юношества – как региональные, так и международный

Слушатели познакомятся с возможностями интеграции в образовательных учреждениях различного типа (детских садах, школах) и технологиями применения интегративных занятий на практике (доктор педагогических наук, член-кор. РАО, профессор Савенкова Л.Г.).

Слушатели научатся видеть глубинные символические смыслы в самых простейших средствах выразительности разных видов искусства, помогать детям выстраивать бесконечные ассоциативные ряды сообразно логике мифотворчества и искусства, моделировать ситуацию творческого эксперимента в комплексе изобразительное искусство (от точки и линии к архетипическим образам), искусства слова (от этимологии слова к первым поэтическим опытам), драматургия совместного действия (от движения к фольклорным играм и импровизированным драматизациям) (кандидат педагогических наук Медкова Е.С.).

На занятиях художественным движением старший научный сотрудник Института художественного образования и Института искусствознания, доктор педагогических наук, профессор Московского государственного университета культуры и искусств, балетмейстер, исследователь этнохореографии коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нилов В.Н. познакомит с хореографической пластикой в художественном образовании младших школьников; научный сотрудник ИХО РАО, педагог, руководитель Студии художественного движения Центрального Дома ученых РАН Кулагина И.Е. представит методы художественного движения Л.Н.Алексеевой (1890-1964).

Слушатели познакомятся с актуальной в современной школьной практике театральной педагогикой, представляющей театральное искусство как форму конструирования жизни, построения жизнеподобия через игру актера, оформления визуальной и звуковой среды, способствующей

вовлечению подрастающего поколения в процесс познания, духовного и социального развития (кандидат педагогических наук, театровед Некрасова Л.М.).

Участникам семинара предлагается инновационная методика литературно-художественного развития детей в процессе восприятия поэзии, основанная на возрастных особенностях детей методика, превращающая для них чтение стихов и разговор о них в увлекательную деятельность, а также методика изучения биографии поэта как образа его творчества (кандидат педагогических наук Гуткина Э.И.).

Выездные занятия.

1. Посещение и знакомство с опытом работы экспериментальных площадок ИХО РАО.

2. Знакомство с уникальными коллекциями «Музея детского рисунка» и «Музея декоративно-прикладного искусства» Института художественного образования.

3. Посещение и знакомство с методами работы Центра эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» при Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина

4. Экскурсия в Государственную Третьяковскую галерею.

5. Посещение спектаклей Московского театра юного зрителя.