

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Капиева Кнарик Робертовна

Должность: Зав. кафедрой педагогики, психологии и физической культуры

Дата подписания: 04.07.2025 19:08:48

Уникальный программный ключ:

f0380548ab1ccca55cfbd50787724c6d2a58a55f

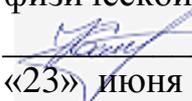
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Краснодарский государственный институт культуры

Факультет гуманитарного образования
Кафедра педагогики, психологии и физической культуры

УТВЕРЖДАЮ

зав. кафедрой

педагогики, психологии и
физической культуры

 К.Р. Капиева

«23» июня 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.О.13 АРТ-ПЕДАГОГИКА

Направление подготовки: 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Магистерская программа: Арт-терапия и арт-педагогика

Квалификация (степень) выпускника – магистр

Форма обучения – заочная

Краснодар 2025

Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной дисциплины «Арт-педагогика» Блока 1 магистрантам заочной формы обучения по направлению подготовки 50.04.01 – Искусства и гуманитарные науки в 1-м семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденным приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (№ 559 от 15.06.2017).

Рецензенты:

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии Краснодарского государственного института культуры

А.А. Подлеснов

Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии и социологии управления Кубанского государственного университета

Е.Ю. Педанова

Составитель: Капиева Кнарлик Робертовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики, психологии и физической культуры КГИК

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры педагогики, психологии и физической культуры 23 июня 2025 г., протокол № 12.

Рабочая программа учебной дисциплины «Арт-педагогика» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» от 25 июня 2025 г., протокол №11.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
4. Структура и содержание дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины:	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	12
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	12
6.1. Контроль освоения дисциплины	12
6.2. Фонд оценочных средств	12
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	17
7.1. Основная литература	17
7.2. Дополнительная литература	17
7.3. Периодические издания	20
7.4. Интернет-ресурсы	20
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	22
7.6. Программное обеспечение	24
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	24
Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	26

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы знаний, проектировочных умений и аналитического опыта, в совокупности обеспечивающих эффективное использование искусства и художественно-творческой деятельности как педагогического средства художественного развития детей и подростков.

Задачи:

- сформировать у магистрантов систему теоретических знаний об особенностях воздействия искусства на личность;
- сформировать у магистрантов знания об использовании искусства и художественно-творческой деятельности как средства воспитательного воздействия на детей и подростков;
- познакомить магистрантов с принципами, функциями и методами арт-педагогика, формами организации художественно-творческой деятельности детей и подростков в образовательных организациях различных типов;
- познакомить магистрантов с основами проектирования педагогического процесса с использованием средств и методов арт-педагогика в образовательных организациях различных типов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

При изучении дисциплины «Арт-педагогика» используются знания следующих дисциплин: «Современные педагогические технологии», «Психологическая диагностика», «Психология эмоций».

Учебный материал по дисциплине «Арт-педагогика» является фундаментом для изучения таких профессиональных дисциплин, как «Методы и технологии арт-терапии», «Организация воспитательной работы в творческом коллективе».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знает	умеет	владеет
Способен использовать средства искусств в образовательном процессе (ПК-3)	особенности воздействия искусств и творческой деятельности на личность, методы арт-педагогика и арт-терапии как средства актуализации воспитательных потенциалов искусств в педагогическом процессе	проектировать и реализовывать педагогический с использованием методов артпедагогика и арт-терапии	опытом отбора и применения методов и средств арт-педагогика и арт-терапии для реализации образовательных и воспитательных целей в образовательных организациях разного типа

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

По заочной форме обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу магистрантов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Л	ПЗ	СР	
<i>Раздел 1. Общие основы арт-педагогике</i>						
1	Тема 1.1. Исторические этапы развития педагогике искусства	1	-	-	10	Устный опрос
2	Тема 1.2. Искусство как средство обучения и воспитания	1	-	-	10	Устный опрос
3	Тема 1.3. Средства воздействия на личность в арт- педагогике	1	1	-	10	Устный опрос
<i>Раздел 2. Искусство как средство воспитания и обучения</i>						
4	Тема 2.1. Диагностически е потенциалы выразительных средств искусства	1	-	1	10	Устный опрос
5	Тема 2.2. Музыка и звук как инструменты арт-педагогике	1	1	1	10	Устный опрос

6	Тема 2.3. Цвет, линия и форма как инструменты арт-педагогического воздействия	1	1	1	10	Устный опрос
7	Тема 2.4. Двигательная пластика как инструмент арт-педагогики	1	-	1	10	Устный опрос
8	Тема 2.5. Нарративные средства арт-педагогического воздействия	1	-	1	10	Устный опрос
9	Тема 2.6. Театрально-творческая деятельность как средство арт-педагогики	1	1	1	10	Устный опрос
10	Тема 2.7. Инновационные средства воздействия в современной арт-педагогике	1	-	-	8	Устный опрос Экзамен
Всего		4	6	108		

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

По заочной форме обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4

Раздел 1. Общие основы арт-педагогики			
Тема 1.1. Предмет арт-педагогики	<u>Самостоятельная работа:</u> Арт-педагогика как синтез педагогики, психологии искусства, искусствознания, культурологии, психофизиологии и медицины. Предметная область арт-педагогики. Исторические вехи развития арт-педагогически идей. Виды арт-педагогики и специфика модальности восприятия. Арт-педагогические средства: музыка, звук; цвет, линия форма, светотень; речь; движение и др. Принципы и функции арт-педагогики.	10	ПК-3
Тема 1.2. Искусство как средство обучения и воспитания	<u>Самостоятельная работа:</u> Психофизиологические особенности ВНД и восприятие. Психологические механизмы воздействия искусства. Художественное восприятие: сущность и структура. Педагогические потенциалы искусства. Программы развития художественного восприятия и приобщения детей и подростков к художественному творчеству.	10	ПК-3
Тема 1.3. Средства воздействия на личность в арт-педагогике	<u>Самостоятельная работа:</u> Основные выразительные средства арт-педагогики. Ритм, звук, тембр, интонация, темп, движение, цвет, линия, форма, объем, фонетика, слово, смысл, взаимодействие и др. Интермодальные средства арт-педагогики. Средства медиа как арт-педагогические средства.	10	ПК-3
Раздел 2. Искусство как средство воспитания и обучения			
Тема 2.1. Диагностические потенциалы выразительных средств искусства	<u>Практические занятия (семинары):</u> Методы арт-педагогики как диагностические средства. Художественный выбор и создание художественного продукта как диагностическое средство. Работа с «мандалами», «коллажами», изучение музыкальных предпочтений, музыкальная импровизация; сочинение стихов, рассказов, сказок, работа с буриме; изготовление кукол, марионеток, пальчиковых кукол; работа со скульптурой, пластилином, песком и др. тревожности Л. Лаллемант.	1	ПК-3

	<p><u>Самостоятельная работа:</u> Работа с цветовым тестом М. Люшера. Тест «Ведущее полушарие». Тест «Самодиагностика темперамента» и др.</p>	10	
<p>Тема 2.2. Музыка и звук как инструменты арт-педагогике</p>	<p><u>Лекции:</u> Особенности влияния музыки на психику. Закономерности и средства художественного воздействия музыки (по В.В. Медушевскому). Музыка как искусство интонируемого смысла (Б.В. Асафьев). Понятия «интонация» и «масштабы музыкальной формы» (по Е.В. Назайкинскому). Темпоритм как средство смыслового воздействия на слушателя. Природа музыкального тембра. Музыка как психотерапевтическое средство. Музыкальное творчество и импровизация как средство воспитательного воздействия. Понятие «катарсис».</p>	1	ПК-3
	<p><u>Практические занятия (семинары):</u> Специфика музыкального образа. Восприятие музыки: сущность и структура. Когнитивный компонент восприятия музыки. Аффективный компонент восприятия музыки. Сенсорный компонент восприятия музыки. Тембродинамика как средство гармонического воздействия на психику. Звукопись как средство воспитательного воздействия.</p>	1	
	<p><u>Самостоятельная работа:</u> Подбор и обоснование музыкального репертуара с целью достижения планируемого воспитательного эффекта в педагогическом процессе.</p>	10	

Тема 2.3. Цвет, линия и форма как инструменты арт-педагогического воздействия	<u>Лекции:</u> Цвет как носитель смысла. Специфические особенности воздействия цвета на психику. Хроматический круг, ахроматизм. Основные характеристики цвета: яркость, цветовой тон, светлота, насыщенность. Светотень. Линия, форма и объем как средства реализации художественного образа в изобразительном искусстве. Использование произведений изобразительного искусства в педагогической практике. Восприятие произведений изобразительного искусства: сущность и структура. Изобразительное творчество как средство педагогического воздействия. Детский рисунок как психодиагностическое средство.	1	ПК-3
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Психотерапевтическое воздействие цвета. Организация художественного восприятия детьми произведений изобразительного искусства. Особенности применения произведений изобразительного искусства в образовательной практике. Изобразительная деятельность детей на различных стадиях онтогенеза.	1	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Изучение критериев интерпретации детского рисунка в психодиагностической практике.	10	

<p>Тема 2.4. Двигательная пластика как инструмент арт-педагогике</p>	<p><u>Практические занятия (семинары):</u> Мышечно-двигательная природа отражения. Танцедвигательная педагогика: основные принципы и задачи. Восприятие субъектом собственной телесности. Телесность как отражение внутренней жизни психики. Телесность как отражение психических связей с окружающим миром. Установление диалога человека с самим собой и другими как цель танцедвигательной педагогике. Техники танцедвигательной педагогике: кинестетическая эмпатия, преувеличение, трансформация движения в коммуникацию, перевод темы (образа) в движение и действие, открытая позиция по отношению к другим участникам, ритмическая определенность действия.</p>	1	ПК-3
<p><u>Самостоятельная работа:</u> Поиск способов выражения эмоциональных состояний в пластике танцевальных движений, мимике и жестикуляции.</p>	10		
<p>Тема 2.5. Нарративные средства арт-педагогического воздействия</p>	<p><u>Практические занятия (семинары):</u> Понятия «нарратив» и «нарративный подход». Понимание жизни и человеческих отношений как: а) знаний и историй, созданных людьми и сообществами в качестве основы для осмысления опыта; б) практик Я и отношений, через которые способы жизни связываются с историями (М. Уайт и Д. Эпстон). Осмысление альтернативных историй. Создание текстов как педагогическая технология формирования представления о самом себе как о герое повествования (притча, миф, сказка и др.). Нарратив страдания, мученичества, жертвы; нарратив стойкости, испытания, геройства, мужества, спасения; нарратив роста, трансгрессии и т.д. (М.Ш. Магомет-Эминов). Нарративная метафора.</p>	1	ПК-3

	<p><u>Самостоятельная работа:</u> Нарративные практики в педагогическом процессе: 1) экстернализация; 2) реконструкция; 3) восстановление; 4) взаимодействие с внешними свидетелями; 5) составление писем, летописей, памяток, архивов; 6) организация явных и виртуальных сообществ. Сказкотерапия. Структура волшебной сказки. Принципы сказочных решений. Подходы к структурному анализу сказок. Разработка нарративной метафоры.</p>	10	
<p>Тема 2.6. Театрально-творческая деятельность как средство арт-педагогики</p>	<p><u>Лекции:</u> Целииспользования арт-техник в педагогическом процессе. Драматургия и социо-игровые технологии как средство социализации. Диалогичность педагогического взаимодействия: «золотые правила» и «постулаты педагогического мастерства». Обучение как самообучение. Обучение и воспитание как «педагогическая режиссура» педагогической повседневности.</p>	1	ПК-3
	<p><u>Практические занятия (семинары):</u> Транзактный анализ как средство перевода жизненного опыта в пространство игры и театрально-творческой деятельности детей и подростков. Психодрама как педагогическая технологии. Переход из роли в роль в педагогическом процессе, смена роли «лидера» на роль «ведомого» (и наоборот) как условие формирования социокультурного опыта и личностной жизненной позиции обучающихся.</p>	1	
	<p><u>Самостоятельная работа:</u> Разработка ситуаций и творчески заданий для драматизаций: «Продолжи историю», «Что предшествовало событию?», «Как изменить рисунок роли?» и др.</p>	10	

Тема 2.7. Инновационные средства воздействия в современной арт- педагогике	<u>Самостоятельная работа:</u> Креативность как качество современного человека, определяющее его социальную, профессиональную успешность и конкурентоспособность. Педагогическая среда как среда формирования креативной личности, способной к творческому поиску, выходу за рамки своей субъектности, принятию нестандартных решений. Современная практика арт-педагогике: передовой педагогический опыт. Инновационные технологии арт-педагогике в современной образовательной ситуации.	8	ПК-3
ИТОГО:		108	Экзамен
ВСЕГО:		108	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Используются технологии проблемного обучения, исследовательские методы, ролевые игры, психологический анализ ситуаций и случаев, дискуссии.

Предполагается проведение интерактивных лекций, подготовка презентаций по всем лекционным темам. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 45% аудиторного времени.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- устный опрос;
- письменные задания (эссе, реферат);

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на

основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- устные ответы;
- письменные работы (эссе, реферат);

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.

6.2. Фонд оценочных средств

6.2.1. Вопросы для устного опроса

Тема 1.1. Исторические этапы развития педагогики искусства

1. Синтетический характер арт-педагогики.
2. Роль искусства и творческих практик в Античности, Средние века, эпоху Возрождения, эпоху Просвещения, в Новое и Новейшее время.
3. Цели арт-педагогики.
4. Арт-педагогика и арт-терапия.
5. Средства арт-педагогического воздействия.
6. Принципы арт-педагогики.
7. Функции арт-педагогики.

Тема 1.2. Искусство как средство обучения и воспитания

1. Психофизиологические особенности ВНД человека и их влияние на структуру и характер художественных потребностей человека.
2. Психологические механизмы воздействия искусства.
3. Искусство как средство педагогического воздействия.
4. Характерологические черты личности и художественное восприятие.

Тема 1.3. Средства воздействия на личность в арт-педагогике

1. Характеристика комплекса средств воспитательного воздействия на личность в арт-педагогике.
2. Интермодальные средства воспитательного воздействия на личность в педагогическом процессе.
3. Использование интегрированных медиаобразовательных технологий в педагогическом процессе.

Тема 2.1. Диагностические потенциалы выразительных средств искусства

1. Художественные предпочтения личности как предмет педагогической интерпретации.
2. Продуктивная творческая деятельность как средство психодиагностики.
3. Продукты импровизационной творческой активности личности как предмет психолого-педагогического анализа и диагностики.

4. Средства психолого-педагогической диагностики (тесты тревожности, одиночества, психологического неблагополучия).

Тема 2.2. Музыка и звук как инструменты арт-педагогики

1. В.В. Медушевский о специфических чертах, закономерностях и средствах художественного воздействия музыки.

2. Б.В. Асафьев о музыка как об искусстве интонируемого смысла. Интонационный строй музыки.

3. Арт-педагогические потенциалы музыкального темпоритма.

4. Арт-педагогические потенциалы музыкального тембра.

5. Компоненты художественного восприятия музыки.

6. Арт-педагогические потенциалы звукописи.

Тема 2.3. Цвет, линия и форма как инструменты арт-педагогического воздействия

1. Специфические особенности воздействия цвета на психику.

2. Линия, форма и объем как средства реализации художественного образа в изобразительном искусстве.

3. Критерии подбора произведений изобразительного искусства в педагогическом процессе.

4. Изобразительное творчество детей как средство диалогизации внутреннего пространства личности ребенка.

5. Изобразительная деятельность детей на различных стадиях онтогенеза.

Тема 2.4. Двигательная пластика как инструмент арт-педагогики

1. Роль мышечного аппарата человека в отражательных процессах.

2. Телесность как отражение внутренней жизни психики.

3. Телесность как отражение психических связей с окружающим миром.

4. Техники танцевдвигательной педагогики: кинестетическая эмпатия, преувеличение, трансформация движения в коммуникацию, перевод темы (образа) в движение и действие, открытая позиция по отношению к другим участникам, ритмическая определенность действия.

Тема 2.5. Нарративные средства арт-педагогического воздействия

1. Понятия «нарратив» и «нарративный подход в педагогике».

2. Разработка текста как педагогическая технология формирования представлений личности о самой себе как о герое повествования.

3. Нарративы страдания, мученичества, жертвы; нарративы стойкости, испытания, геройства, мужества, спасения; нарративы роста, трансгрессии и др.

4. Нарративная метафора.

5. Арт-педагогические потенциалы притчи, мифа, сказки и др.
6. Нарративные практики в педагогическом процессе. Буриме.

Тема 2.6. Театрально-творческая деятельность как средство арт-педагогики

1. Социо-игровые технологии и драмо-герменевтика и как средство воспитательного воздействия на личность.
2. «Педагогическая режиссура» повседневности.
3. Транзактный анализ как средство анализа опыта социальных взаимодействий.
4. Использование элементов психодрамы в педагогическом процессе как средства воспитания. Театральная миниатюра.
5. Инновационные арт-педагогические технологии и передовой педагогический опыт. Социальный театр.

6.2.2. Примерная тематика рефератов, эссе

1. Роль мышечной активности в актах восприятия.
2. Художественные эмоции как фактор гармонизации внутреннего мира личности.
3. Детский рисунок как диагностическое средство.
4. Перспективы использования методов арт-педагогики в современном образовательном процессе.
5. Функции арт-педагогики в современном образовательном процессе.
6. Влияние звуковых частот на психику человека.
7. Влияние тембра звука на психику человека.
8. Восприятие цвета и искусство абстракционизма.
9. Особенности влияния произведений различных художественных стилей на психику воспринимающего человека.
10. Взаимосвязь индивидуально-типологических свойств ВНД человека на его художественные предпочтения.
11. Художественное восприятие: сущность и структура.
12. Художественное мышление.
13. Нарративная метафора.

6.2.3. Вопросы к экзамену по дисциплине

1. Представление о лечебных свойствах искусства и творческой деятельности в истории общества.
2. Принципы и функции арт-педагогики.
3. Методы арт-педагогики.
4. Использование музыкального искусства и творческой деятельности в арт-педагогике.
5. Воздействие цвета и образов изобразительного искусства на психику детей и подростков.

6. Роль мышечного аппарата человека в отражательных процессах.
7. Отражение в телесности внутриличностных особенностей и характерных психических связей с окружающим миром.
8. Использование элементов психодрамы в педагогическом процессе.
9. Художественные предпочтения личности и характер продуктивной деятельности как предмет педагогической интерпретации.
10. Социо-игровые педагогические технологии.
11. Нарративные средства арт-педагогического воздействия.
12. Воспитательные и развивающие технологии.
13. Диагностические цели в арт-педагогике.
14. Развитие познавательной сферы методами арт-педагогике.
15. Развитие эмоциональной сферы методами арт-педагогике.
16. Развитие социальных навыков методами арт-педагогике.
17. Цели арт-педагогике.
18. Художественные эмоции.
19. Индивидуальный подход в арт-педагогике.
20. Дифференцированный подход в арт-педагогике.
21. Использование методов артпедагогике в работе с детьми с различными нарушениями в развитии.
22. Артпедагогика и арттерапия в системе педагогического научного знания.
23. Психологический эффект переживания катарсиса в арт-педагогических занятиях.
24. Понятие «катарсис» и его психологический механизм. Связь катарсиса с художественным восприятием.
25. Особенности воздействия различных видов искусства на психику и развитие ребенка в познавательной и эмоционально-волевой сферах.
26. Педагогическая эффективность взаимодействия ребенка с произведениями искусства и творческих самопроявлений его личности в контексте теоретических идей З. Фрейда и К. Юнга.
27. Возможности искусства и творческой активности в гармонизации духовного мира личности и организма.
28. Использование разных видов искусства и творческой деятельности как метода врачевания в разные исторические периоды и в современных условиях.
29. Использование методов арт-педагогике в общеобразовательных школах и детских садах.
30. Использование методов арт-педагогике в специализированных школах, интернатах, центрах детского творчества.
31. Использование методов арт-педагогике в работе с детьми с задержками развития и проблемами в эмоциональной сфере.
32. Использование методов арт-педагогике в работе с педагогически запущенными детьми.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Елкина, М. В. Арт-педагогика : учебно-методическое пособие / М. В. Елкина, Л. Г. Пушкарева, Т. В. Слепцова ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2023. – 224 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=722478> (дата обращения: 03.07.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91930-238-4. – Текст : электронный.
2. Исаченко, В. И. Педагогика творческого образования : учебник / В. И. Исаченко, Е. В. Штифанова, А. В. Киселева ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н. С. Алфёрова (УрГАХУ). – 2-е изд., перераб. – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2024. – 174 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720087> (дата обращения: 03.07.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0296-1. – Текст : электронный.
3. Креативная педагогика: методология, теория, практика / А. И. Башмаков, И. А. Башмаков, А. И. Владимиров [и др.] ; под ред. В. В. Попова, Ю. Г. Круглова. – 6-е изд. – Москва : Лаборатория знаний, 2021. – 322 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=713069> (дата обращения: 03.07.2025). – Библиогр.: с. 298-308. – ISBN 978-5-93208-539-4. – Текст : электронный.
4. Цибульникова, В.Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в общем образовании : учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических вузов / В.Е. Цибульникова, Е.А. Леванова ; под общ. ред. Е.А. Левановой ; учред. Московский педагогический государственный университет ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Факультет педагогики и психологии. - Москва : МПГУ, 2017. - 148 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0490-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794> (03.04.2019).

7.2. Дополнительная литература

1. Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ : практикум / сост. О. П. Демиденко, Н. А. Прядко ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 85 с. – Режим доступа: по подписке. –

- URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820> (дата обращения: 03.07.2025). – Библиогр.: с. 38-39. – Текст : электронный.
2. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для академического бакалавриата / под ред. Е. А. Медведевой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 272, [1] с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06713-2. – Текст: непосредственный.
  3. Гройсман, А.Л. Основы психологии художественного творчества : учебное пособие / А.Л. Гройсман. - Москва : Когито-Центр, 2003. - 192 с. - ISBN 5-89353-098-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56437> (03.04.2019).
  4. Гусарова, Е. Н. Арт-терапия : учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей вузов культуры и искусств / Е. Н. Гусарова. – Краснодар, 2012. – 68 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.
  5. Дружинин, В.Н. Психология способностей. Избранные труды / В.Н. Дружинин. - М.: Институт психологии РАН, 2007. - 540 с. - (Выдающиеся ученые Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-0116-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86934> (29.03.2016). Гусарова Е.Н. Арттерапия. Краснодар: КГУКИ, 2012
  6. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми с особыми образовательными потребностями : учебное пособие по коррекционной педагогике / Т. Г. Неретина, С. В. Клевесенкова, Е. Е. Угринова, Н. Н. Кирилюк. – Москва : ФЛИНТА, 2014. – 186 с. – <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83378>. – Текст : электронный.
  7. Казакова, Р. Г. Смотрим и рисуем мультфильмы : методическое пособие / Р. Г. Казакова, Ж. В. Мацкевич. – Москва : Творческий центр "Сфера", 2013. – 125 с. – (Библиотека воспитателя). – ISBN 978-5-9949-0700-9. – Текст: непосредственный.
  8. Коломийчук, Н. П. Развитие эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста с отклонениями в развитии средствами арт-педагогике / Н. П. Коломийчук. – Пермь : б.и., б.г. – 196 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567412> (дата обращения: 03.07.2025). – Текст : электронный.
  9. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / А.И. Копытин. - Москва : Когито-Центр, 2015. - 526 с. : ил., табл., схем. - (Современное психологическое образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89353-437-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542> (03.04.2019).
  10. Левченко, А. В. Арт-терапия и арт-педагогика : учебно-методическое пособие для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки, профиль Арт-педагогика и арт-терапия / А. В. Левченко ; М-во культуры Рос. Федерации ; КГИК. –

Краснодар : [б. и.], 2019. – 92 с. : ил. – ISBN 978-5-94825-312-1. – Текст : непосредственный.

11. Методы арт-терапевтической помощи детям и подросткам: отечественный и зарубежный опыт / под ред. А.И. Копытин. - М.: Когито-Центр, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-89353-354-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145005> (05.04.2016).

12. Петрушин, В.И. Музыкальная психология : учеб. пособ. для вузов / В. И. Петрушин ; В.И. Петрушин. - М.: Академ. Проект: Трикста, 2008. - 400 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-0961-5. - ISBN 978-5-902358-01-5: 294.58.

13. Профилактика и коррекция девиантного поведения подростков средствами художественного образования и культурологии : модели и технологии / С. В. Красильникова, Г. И. Грибанова, Ю. М. Большакова [и др.] ; под ред. Н. А. Михальченковой ; Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования. – Санкт-Петербург, 2020. – 262 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620932> (дата обращения: 03.07.2025). – Библиогр.: с. 220-250. – ISBN 978-5-4391-0653-0. – Текст : электронный.

14. Психология способностей: современное состояние и перспективы исследований: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 60-летию со дня рождения В. Н. Дружинина, ИП РАН, 25–26 сентября 2015 г. / Российская академия наук, Институт психологии; отв. ред. А.Л. Журавлев, Г.А. Харлашина и др. - М.: Институт психологии РАН, 2015. - 243 с.: табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9270-0310-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430579> (29.03.2016).

15. Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: хрестоматия / О.Г. Ридецкая. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 647 с. - ISBN 978-5-4458-2198-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534> (16.09.2017)

16. Таллибулина, М.Т. Психологические исследования одаренности : сборник статей / М.Т. Таллибулина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 236 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8321-7; То же [Электронный ресурс]. -

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443920> (16.09.2017).

17. Шкурко, Т.А. Танцевально-экспрессивные методы в психологической практике: танцевальная психотерапия и танцевально-экспрессивный тренинг : учебник / Т.А. Шкурко ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Академия психологии и педагогики. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2017. - 224 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 198-208 - ISBN 978-5-9275-2268-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312> (03.04.2019).

18. Штифанова, Е.В. Педагогика творческого образования : учебник / Е.В. Штифанова, А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург : Архитектон, 2018. - 234 с. : ил. - Библиогр.: с. 200 - 208 - ISBN 978-5-7408-0238-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301> (03.04.2019).

7.3. Периодические издания

1. Прикладная психология и педагогика. ISSN 2500-0543.
2. Педагогический журнал. ISSN 2223-5434.
3. Высшее образование в России. ISSN 0869-3617.
4. Высшее образование сегодня. ISSN 1726-667X.
5. Педагогика. ISSN 0869-561X.
6. AlmaMater. ISSN 1026-955X.
7. Педагогическое образование и наука. ISSN 2072-2524.
8. Преподаватель/ XXI век. ISSN 2073-9613.
9. Народное образование. ISSN 0130-6928.
10. Стандарты и мониторинг в образовании. ISSN 1998-1740.
11. Социально-гуманитарные знания. ISSN 0869-8120.
12. Проблемы теории и практики управления. ISSN 0234-4505.
13. European Journal of Education and Applied Psychology.
Европейский журнал образования и прикладной психологии.
ISSN 2310-5704.
14. Образование и наука. ISSN 1994-5639.

7.4. Интернет-ресурсы

1. URL:http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 – Федеральный портал Российское образование.
2. URL:<http://courier.com.ru> – Электронный журнал «Курьер образования». Публикации по вопросам среднего и высшего образования; выборочные статьи журналов «Знание сила», «Квант», «Человек», «Наука и жизнь», «Вопросы психологии» и др.
3. URL:<http://nev.h1.ru> – Сборник «Новые ценности образования». Тексты знакомят с современными концепциями развития образования, с возникающими социальными и научными проблемами, с эволюцией теоретического знания и новыми идеями.
4. URL:<http://www.centeroko.ru> – Центр оценки качества образования РАО. Представлены методики, инструментарий и программное обеспечение исследований по оценке качества образования; результаты мониторинга качества общего образования; материалы международных сравнительных исследований качества образования в России; научно-

- методическое обеспечение мониторинга эксперимента по модернизации структуры и содержания общего среднего образования, а также публикации Центра и информация о проводимых и завершенных исследованиях.
5. URL:<http://www.vestniknews.ru> – Сайт журнала «Вестник образования России».
  6. URL:<http://www.e-joe.ru> – Научно-практический журнал по информационным технологиям в образовании «Открытое образование».
  7. URL:<http://www.inter-pedagogika.ru> – Сайт Inter-педагогика для преподавателей, родителей и студентов педагогических вузов. Содержит книги, статьи, словари по педагогике; материалы по педагогической практике, методологии науки, теории образования.
  8. URL:<http://vestnik.edu.ru> – Сайт официального издания Министерства образования РФ – журнала «Вестник образования». Дается информация по содержанию номеров, анонсы статей, архив выпусков журнала.
  9. URL:<http://www.pedlib.ru> – Педагогическая библиотека – постоянно пополняющееся собрание литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению.
  10. URL:<http://bim-bad.reability.ru> – Сайт Бориса Михайловича Бим-Бада – основателя Университета Российской академии образования. Статьи, переводы, работы по психологии, философии, педагогике, дискуссионные материалы и многое другое.
  11. URL:<http://window.edu.ru/window> – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Цель информационной системы – обеспечение свободного доступа к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы федеральных образовательных порталов. Имеется «Глоссарий терминов по образованию».
  12. URL:<http://www.sci-lib.com> – Большая научная библиотека (БНБ) – интернет-библиотека научной литературы (свыше 1000 электронных книг, научных статей и более чем 6000 электронных журналов крупнейших академических издательств таких как Elsevier, Kluwer, Oxford University Press, Cambridge University Press, Blackwell Publishers и др).
  13. URL:<http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html> – Новые педагогические технологии: обучение в сотрудничестве; метод проектов. Курс дистанционного обучения для учителей профессора Е.С. Полат.
  14. URL:<http://www.montessori-center.ru> – Монтессори-центр – информация о педагогических и терапевтических методах Марии Монтессори,

деятельности центра, перечень литературы по теме, советы родителям и отзывы родителей, дидактический материал, словарь терминов.

15. URL: <http://lll21.petrso.ru/journal/article.php?id=3105> – Непрерывное образование: XXI век. Научный электронный журнал.
16. URL: <http://www.zakonrf.info> – Справочно-правовая система. Содержит законодательную базу, нормативно-правовое обеспечение образования.
17. URL: <http://www.consultant.ru/online> – Справочно-информационная система «Консультант плюс».
18. URL: <http://school-collection.edu.ru/> – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального образования.
19. http://www.iteach.ru/met/index_student.php – Методические материалы программы Интел «Обучение для будущего».
20. URL: <http://www.psvchlib.ru>mgppu/SPP-1995/SPP-001.HTM> – Электронная библиотека МГППУ: Педагогика и психология высшего образования. Курс педагогикб и психологии высшей школы.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Изучение дисциплины «Арт-педагогика» студентам целесообразно начинать с планирования своего учебного времени. На изучение дисциплины из общего объема в 108 часов на аудиторную работу для студентов очной формы обучения отводится 64 часа, а на самостоятельную работу – 8 часов.

Студенты, пропустившие занятия по уважительной причине, готовят реферат по теме, выбранной из списка тем для эссе и рефератов в объеме 10-15 страниц печатного текста.

Методические указания по проведению семинарских (практических) занятий.

Семинар – один из видов занятий, призванный обеспечить развитие творческого профессионального мышления, познавательной мотивации и профессионального использования знаний в учебных условиях. Профессиональное использование знаний предполагает, прежде всего, свободное владение языком учебной дисциплины «Арт-педагогика».

Основными целями семинарского занятия являются:

- обучение студентов выступать в роли докладчиков и оппонентов;
- формирование умений и навыков постановки и решения интеллектуальных проблем, задач;
- формирование навыков и умений отстаивать свою точку зрения, демонстрации достигнутого уровня теоретической подготовки;
- повторение и закрепление знаний, полученных в ходе лекций;
- контроль подготовки студентов к занятиям и контрольным мероприятиям.

Одной из форм проведения семинара является семинар-дискуссия, анализ педагогических ситуаций, а также семинар-деловая игра. Для контроля усвоения материала применяются устные вопросы по теме.

Методические рекомендации преподавателям для работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья по изучению дисциплины «Арт-педагогика»

В процессе преподаваемой дисциплины «Арт-педагогика» на лекционных и практических занятиях студенты с ограниченными возможностями здоровья приобретают опыт адаптации к различным условиям и формам обучения в вузе, формируют у себя такое качество, как адаптивность (приспособительность), развивают навыки коммуникативных умений. Преподаватель выстраивает индивидуальную траекторию обучения, воспитания, развития с помощью здоровьесберегающих технологий. Для студентов с нарушением слуха для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. В процессе обучения необходимо использовать разнообразный наглядный материал. Особую роль в обучении лиц с нарушением слуха играют видеоматериалы. Учебно-методические презентации являются одной из организационных форм, которые можно использовать в процессе обучения студентов с нарушением слуха. Продуктивность внимания у слабослышащих обучающихся в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем легче для слабослышащих выделить информативные признаки предмета или явления. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков. Для студентов с нарушением зрения при лекционной форме занятий следует разрешить использовать звукозаписывающие устройства, как способ конспектирования. Слабовидящему студенту нужно помочь в ориентации в пространстве аудитории. Во время проведения занятий следует назвать себя и представить других собеседников, а также остальных присутствующих, вновь пришедших в помещение. При общении с группой, слабовидящим нужно каждый раз называть того, к кому обращаетесь. Нельзя заставлять собеседника говорить в пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его. При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза находились на одном уровне. При нарушении речи и гиперкинезах встречаются затруднения в речи, поэтому нужно быть готовым к тому, что разговор займет больше времени. Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка.

Желательно составить индивидуальный план обучения, учитывающий специфику заболевания студента с ограниченными возможностями здоровья, подготовить методические материалы и кейсы для дистанционного изучения отдельных разделов и тем дисциплин; обеспечить студентов аудиовизуальными техническими средствами обучения; разрешить

использовать диктофон для записи ответов студентов с ограниченными возможностями здоровья; использовать указания, как в устной, так и в письменной форме; поэтапно разъяснять задания; организовать последовательное выполнение заданий; просить студентов с ограниченными возможностями здоровья повторить вслух инструкции к выполнению практических заданий; по возможности находиться рядом со студентом с ограниченными возможностями здоровья во время объяснения задания; акцентировать внимание на хороших оценках; распределять студентов по парам для выполнения кейсов, чтобы один из студентов мог подать пример другому; помогать осуществлять конструктивную коммуникацию студента с ограниченными возможностями здоровья с другими студентами в группе.

Для эффективного обучения студента с ограниченными возможностями здоровья важно находиться в тесном сотрудничестве с его родными и близкими, следовать общим правилам этикета. Общаться со студентами с ограниченными возможностями здоровья, исходя из специфики и характера дефекта, уделяя им при этом столько внимания, сколько потребует ситуация общения. Для достижения успеха в работе со студентами-инвалидами, педагогам следует способствовать созданию доброжелательной атмосферы во всех группах, для развития взаимной поддержки и коллективной работы. Студенты в такой группе, при создании соответствующей атмосферы, могут свободно обсуждать возникающие у них проблемы в учебной деятельности и понимании учебного материала, делиться фрагментами своей общественной жизни, а так же чувствами и возможными личными переживаниями, что очень важно.

7.6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Преподавание дисциплины обеспечивается следующими программными продуктами: операционная система AstraLinux, офисный пакет Р7 Офис, справочно-правовые системы - Консультант +, Гарант, комплект браузеров Google chrom, Firefox, Яндекс браузер.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том числе служащими для представления учебной информации большой аудитории (на 180 и 450 мест).

Для проведения занятий лекционного типа имеется демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации к рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Учебно-исследовательская работа студентов обеспечивается деятельностью студенческого научного общества, регулярным проведением конференций и других мероприятий. В КГИК издается региональный научный журнал «Культурная жизнь Юга России», выпускаются три электронных журнала. Имеется лаборатория арт-психологии.

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде института.

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик.

Определены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора.

Студенты пользуются библиотекой с читальным залом.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.
- _____;
- _____;
- _____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

(наименование)

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____/_____/_____/_____
(должность) (подпись)

(Ф.И.О.) (дата)

_____/_____/_____/_____
(должность) (подпись)

(Ф.И.О.) (дата)

Заведующий кафедрой

_____/_____/_____/_____
(наименование кафедры) (подпись)

(Ф.И.О.) (дата)