

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет художественной культуры

Кафедра психологии и педагогики

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

 И.А. Малахова
«24» 05 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

 Е.В. Пагоцкая
«21» 06 2022 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

для специальностей (направлениям специальности)
1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство;
1-17 01 05 Режиссура праздников; 1-18 01 01 Народное творчество

Составитель:

Грачева, О.О., доцент кафедры психологии и педагогики учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета
(протокол № 12 от 21.06.2022 г.)

Минск 2022

Рецензенты:

Шкор Л.А., доцент кафедры музыкально-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент.

Рогачева О.В., доцент кафедры педагогики социокультурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент.

Учебно-методический комплекс разработан с целью формирования и развития профессиональной компетентности студентов и направлен на: усвоение знаний о сущности, закономерностях, принципах артпедагогики, системы художественного образования и эстетического воспитания; развитие умений вычленения профессиональных педагогических ситуаций; стимулирование процессов профессиональной рефлексии; вооружение студентов концептуально-инструментальными знаниями и навыками их применения в культуротворческой и культуроохранной деятельности артпедагога.

Учебное издание составлено с учетом программы одноименной дисциплины. Включает пояснительную записку, материалы лекций, тематику семинарских занятий, критерии оценки результатов учебной деятельности, учебную программу, мультимедийное сопровождение лекций, библиографию, учебно-методические карты по курсу. Кратко изложен основной научный и практический материал и предложен список рекомендуемой литературы. Включены вопросы к экзаменам, показаны критерии оценки знаний студентов.

© О.О.Грачева, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
2.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	9
2.1	Конспект лекций	9
	Тема 1.....	10
	Тема 2.....	15
	Тема 3.....	18
	Тема 4.....	24
	Тема 5.....	28
	Тема 6.....	37
	Тема 7.....	40
	Тема 8.....	46
3.	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	51
3.1	Тематика семинарских занятий	50
	Семинарское занятие №1.....	50
	Семинарское занятие №2.....	51
	Семинарское занятие №3.....	53
	Семинарское занятие №4.....	54
3.2	Задания для самостоятельной работы	57
	Самостоятельная работа №1.....	57
	Самостоятельная работа №2.....	58
4	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	60
4.1	Вопросы к экзамену по дисциплине «Профессиональная педагогика»	60
4.2	Критерии оценки результатов учебной деятельности.....	66
5	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	67
5.1	Учебная программа по дисциплине Профессиональная педагогика	67
5.2	Мультимедийное сопровождение лекций.....	89
6	БИБЛИОГРАФИЯ.....	127
6.1	Основная литература.....	127
6.2	Дополнительная литература.....	128
7	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КАРТЫ ДИСЦИПЛИНЫ.....	130
7.1	Учебно-методическая карта по данному курсу для студентов дневной формы получения образования.....	130
7.2	Учебно-методическая карта по данному курсу для студентов заочной формы получения образования.....	131

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Искусство, художественная культура являются сущностной основой деятельности Белорусского государственного университета культуры и искусств, определяя содержание и методические особенности, преподавания общеобразовательных и профильных дисциплин. Искусство выступает одновременно как цель и средство воспитания, образования и развития студенческой молодежи. Диапазон профессий и функций, к которым готовятся студенты, достаточно широк: это создатели, исполнители, исследователи, популяризаторы разных видов искусств и отраслей художественной культуры. В рамках каждой из перечисленных функций можно выделить аспект, связанный с педагогической деятельностью, осуществляемой средствами искусства или *артпедагогикой*. Это создание и исполнение произведений искусства для различных категорий публики, руководство процессами осмысления эстетических переживаний, формирования знаний и аксиологических позиций в сфере эстетических ценностей. Значительная часть выпускников Белорусского государственного университета культуры и искусств включается в процессы художественного образования и эстетического воспитания, осуществляемые как в рамках академического учебно-воспитательного процесса, так и в рамках досуговой деятельности.

Дисциплина «Профессиональная педагогика» опирается на освоение большого блока общих и специальных психолого-педагогических дисциплин (общая, возрастная и социальная психология, педагогика, методика преподавания специальных дисциплин), помогает подготовить студентов к успешному прохождению педагогической практики и, в конечном счете, к деятельности в качестве преподавателя специальных дисциплин в сфере искусства.

Основной целью преподавания профессиональной педагогики является формирование и развитие профессиональной компетентности, позволяющей сочетать академические, профессиональные, социально-личностные компетенции для решения задач в сфере профессиональной художественно-педагогической деятельности.

Задачи:

- формирование знаний о сущности, закономерностях, принципах артпедагогики, систем художественного образования и эстетического воспитания в РБ;
- развитие умений вычленения профессиональных педагогических ситуаций, педагогической интерпретации творческих работ учеников, стимулирование процессов профессиональной рефлексии;
- формирование важнейших компонентов педагогического мастерства артпедагога, вооружение студентов концептуально-инструментальными знаниями и навыками их применения в культуротворческой и культуроохранной деятельности артпедагога.

В результате изучения дисциплины «Профессиональная педагогика» студент должен **знать:**

- основные понятия и категории профессиональной педагогики искусства (артпедагогики), место артпедагогики в системе гуманитарных наук.
- основные положения современных концепций художественного образования и эстетического развития личности, педагогические способы, методы, технологии, обеспечивающие эффективность личностного и профессионального развития и самосовершенствования в сфере искусства;
- индивидуально-психологические свойства, качества и особенности художественно одаренной личности, механизмы мотивации и способы регуляции художественно-творческой деятельности;

– психолого-педагогические закономерности выявления и развития общих и специальных художественных способностей и склонностей;

– социально-психологические механизмы и этапы формирования творческого коллектива, закономерности поведения личности в творческом коллективе;

– принципы применения психолого-педагогических знаний для решения личных, социальных, профессиональных задач в сфере артпедагогики;

– место семейного воспитания в системе эстетического воспитания и художественного образования;

– структуру и особенности функционирования национальной системы художественного образования и эстетического воспитания;

– мировые тенденции развития художественного образования;

уметь:

– пользоваться приемами организации продуктивного межличностного и группового профессионального общения;

– отбирать и использовать методы системного и сравнительного анализа педагогических ситуаций;

– пользоваться методами выявления индивидуально-психологических и личностных особенностей людей разных возрастов, пола, характера и степени одаренности и продуктивного гуманного включения их в эстетическую деятельность;

– профессионально взаимодействовать с родителями и членами семей учащихся системы художественного образования;

– учиться, повышать педагогическую квалификацию в течение всей профессиональной деятельности.

Рекомендуются к использованию в ходе преподавания дисциплины следующие методы:

- технология учебно-исследовательской деятельности, опирающаяся на рационально-логические и ассоциативно-образные способы освоения материала;

- проектные технологии (подготовка презентаций по отдельным вопросам, защита проектов по педагогическому обеспечению художественно-творческой деятельности);

- интерактивные методы обучения (использование техник обратной связи, активизации познавательной и творческой деятельности студентов, внедрение полученных знаний в профессиональную творческую деятельность);

- коммуникативные технологии (дискуссия, мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы);

- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных, креативных играх и др.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Профессиональная педагогика» предусмотрено всего 24 аудиторных часа (16 – лекционных, 8 – семинарские занятия). Рекомендуемая форма контроля – экзамен.

Объектом диагностики являются наличие знаний по профессиональной педагогике и способность их адаптировать в своей деятельности по эстетическому воспитанию и художественному образованию представителей различных возрастных групп. В процессе практических занятий студентам предлагаются учебно-творческие задания, контрольные вопросы для самопроверки по конкретным темам дисциплины. Выявление факта учебных достижений осуществляется с помощью самостоятельных работ и итогового экзамена.

Контролируемая самостоятельная работа может быть представлена в форме рефератов, эссе, сообщений по предложенной тематике. Также может

быть предложена подготовка презентации по определенной теме. Текущая самостоятельная работа в процессе изучения курса предполагает составление схем, психолого-педагогического словаря, сравнительных таблиц, подбор примеров, иллюстрирующих проявление актуальных проблем артпедагогики в процессе освоения различных видов художественного творчества.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ «ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Введение. Искусство, художественная культура являются сущностной основой деятельности БГУ культуры и искусств, определяя содержание общеобразовательных и профильных дисциплин. Диапазон профессий и функций, к которым готовятся студенты, достаточно широк: это создатели, исполнители, исследователи, популяризаторы разных видов искусств и отраслей художественной культуры. В рамках каждой из перечисленных функций можно выделить аспект, связанный с педагогической деятельностью, осуществляемой средствами искусства или *артпедагогикой*. Значительная часть выпускников БГУКИ включается в процессы художественного образования и эстетического воспитания, осуществляемые как в рамках академического учебно-воспитательного процесса, так и в рамках досуговой деятельности.

Дисциплина «Профессиональная педагогика» опирается на освоение большого блока общих и специальных психолого-педагогических дисциплин (общая, возрастная и социальная психология, педагогика, методика преподавания специальных дисциплин), помогает подготовить студентов к успешному прохождению педагогической практики и, в конечном счете, к деятельности в качестве преподавателя специальных дисциплин в сфере искусства.

Предметом анализа, позволяющим понять сущность и закономерности процессов артпедагогики, является прежде всего личный опыт ученичества в системе художественного образования, которым обладает каждый, кто учится в БГУКИ. Анализ указанного опыта, вычленение из него типичных

педагогических ситуаций призваны стимулировать профессиональную рефлексию, формировать основы педагогического мастерства артпедагога.

Основной целью изучения курса профессиональной педагогики является формирование и развитие у студентов профессиональной компетентности, позволяющей им решать практические и теоретические задачи в сфере художественно-педагогической деятельности.

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ПЛАН

1. Сущность современной педагогики искусства (АРТПЕДАГОГИКИ)
2. Соотношение понятий «эстетическое воспитание» и «художественное образование».
3. Виды эстетической деятельности как структурная основа профессиональной педагогики искусства.
4. Задачи художественного образования и эстетического воспитания на разных уровнях учебно-воспитательного процесса

1. Сущность современной педагогики искусства

- Педагогика искусства наблюдает и изучает *взаимодействие* в системе:
человек↔мир эстетических ценностей
- Эстетическое сознание – это *оценочное* сознание; ярче всего оно проявляется в момент осознания и выявления (вербального или невербального) эстетической оценки.
- Эстетическая оценка – результат *цивилизационного* процесса: ее характер, объекты, получающие эстетическую оценку, имеют историческую динамику и отражают своеобразие национальных культур.

- Педагогика искусства в конце XX в. выделилась в самостоятельную область профессиональной педагогики и все чаще именуется **АРТПЕДАГОГИКА**

Приведите примеры исторической динамики и национального своеобразия эстетической оценки каких-либо объектов (пейзаж, внешность человека, его поступки и т.д.)

Процесс художественного образования можно представить в виде простой схемы, включающей процессы **формирования**

Проиллюстрируем это простыми примерами из области знакомых вам явлений:

- Я знаю
- Я умею.....
- У меня есть навык (узнавания, объяснения, исполнения).....

В отличие от художественного образования, которое можно ограничить четкими рамками формирования определенных характеристик, процесс эстетического воспитания охватывает всю личность воспитанника. Современная педагогика формулирует его как **формирование личности, способной воспринимать и оценивать эстетические явления в социуме, природе, искусстве; личности, стремящейся созидать и сохранять эстетические ценности в своей практической деятельности**

**2. Соотношение понятий «эстетическое воспитание» и
«художественное образование»**

Соотношение процессов художественного образования и эстетического воспитания нередко являлось предметом профессиональных дискуссий:

1. художественное образование полностью обеспечивает эстетическое развитие личности	2. художественное образование и эстетическое воспитание – разные педагогические процессы	3. художественное образование и эстетическое воспитание в чем-то совпадают, а в чем-то различаются
---	--	--

Современная артпедагогика считает, что между собой процессы художественного образования и эстетического воспитания соотносятся как взаимосвязанные, но не рядоположенные

3. Виды эстетической деятельности как структурная основа профессиональной педагогики искусства

Виды эстетической деятельности можно классифицировать по разным основаниям. Прежде всего, рассмотрим классификацию по характеру деятельности субъекта воспитательного процесса. Здесь можно выделить три вида эстетической деятельности:

перцептивная, т.е. восприятие искусства

когнитивная, т.е. познание искусства

креативная, т.е. самостоятельное творчество

Приведите примеры трех видов эстетической деятельности применительно к тому виду художественного творчества, который вы изучаете в университете

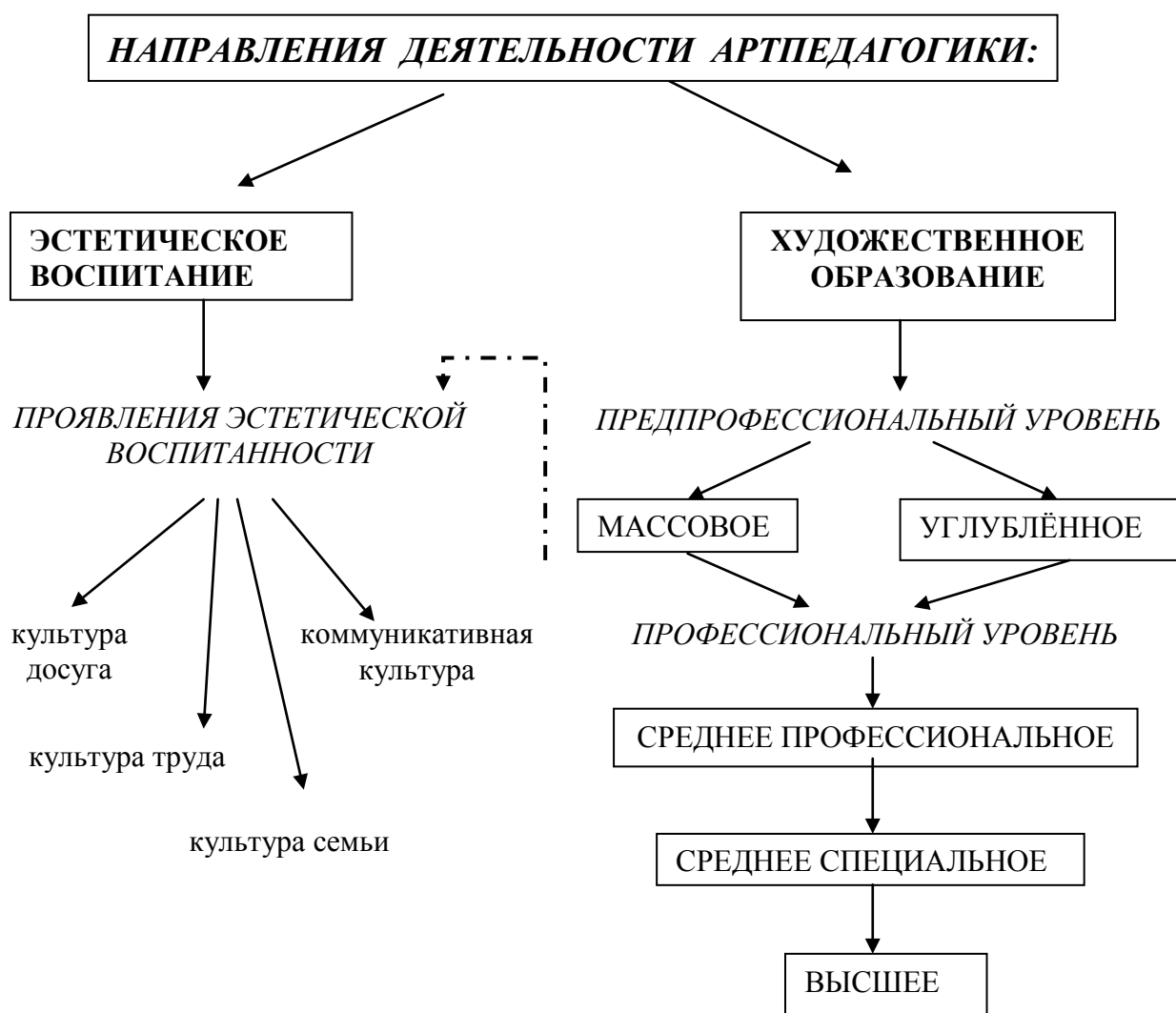
Другая, не альтернативная, а дополняющая первую классификация основывается на различии образов, создаваемых в процессе художественного творчества. В их дифференциации важную роль играет феномен *хронотопа*, т.е. соотношения пространства/времени. В этой классификации выделяют пять видов художественно-творческой деятельности:

- литературное творчество (создает *универсальные образы*);

- изобразительное творчество (создает *пространственные* образы);
- музыкальное творчество (создает *временные* образы); ←
- театральное творчество (создает *пространственно-временные* образы);
- техногенное творчество (создает образы, чьи выразительные средства зависят от *возможностей техники*: радио, кино и т.п.). Их можно назвать *виртуальными* образами.

Полноценно и разносторонне развитой в эстетическом отношении личностью принято считать человека, знакомого со всеми видами искусств, причем хотя бы с одним из них – на всех уровнях деятельности, т.е. на перцептивном, когнитивном и креативном

4. Направления деятельности артпедагогики на разных уровнях учебно-воспитательного процесса

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ФОРМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

<i>Характеристики</i>	АКАДЕМИЧЕСКИЕ	ДОСУГОВЫЕ
Приоритетные цели	<i>Образовательные</i> (знания, умения, навыки) и профориентационные (подготовка к поступлению на следующий уровень образования)	<i>Развивающие</i> и профориентационные (развитие и диагностика общих и специальных склонностей, способностей, анализ соотношения этих качеств)
Содержание образования	<i>Стандартизированное</i> , ориентированное на преемственность ступеней образования	<i>Гибкое</i> , индивидуализированное с учетом своеобразия личности учеников и педагогов
Сроки обучения	Стандартизированы	Индивидуализированы
Формы контроля за результативностью образовательного процесса	Зачеты, экзамены, защиты	Выставки, концерты, фестивали, конкурсы
Формы фиксации результатов контроля	Документ государственного образца, имеющий <i>юридическую</i> силу	Стимулирующие: дипломы, грамоты, благодарности и т.п.

**Задачи художественного образования и эстетического воспитания
на разных уровнях учебно-воспитательного процесса**

<i>Уровни:</i>	<i>Задачи:</i>
Базовый	Формирование гармоничной креативной личности
Углублённый или предпрофессиональный	Профессиональная ориентация
Профессиональный	Подготовка к самостоятельному творчеству и/или деятельности в сфере артпедагогики

Проанализируйте:

- какого уровня художественное образование вы получили
- на каком уровне художественно-образовательного процесса вы хотели бы работать.

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ПЛАН

1. Ценности культуры как предмет педагогического анализа
2. Эстетические категории как объект восприятия и изучения в системе художественного образования
3. Функции искусства в социуме как объект теоретического и практического освоения воспитанниками
4. Своеобразие процессов художественно-образного и научного освоения мира

Система эстетического воспитания призвана обеспечивать инкультурацию личности, т.е. постижение воспитанниками ценностей культуры. Не стоит путать это явление с социализацией. В процессе социализации человек осваивает нормы поведения, характер деятельности в современном ему обществе. В процессе инкультурации осознает иерархию ценностей в том же обществе.

Рассмотрим аксиологические аспекты понятия культура.

КУЛЬТУРА

Приведите примеры взаимосвязи и взаимопроникновения духовных ценностей, относящихся к разным группам, в процессе эстетического воспитания:

Эстетические представления человечества эволюционировали вместе с ним. Каждая новая эпоха открывала новые объекты для любования и художественно-образного осмысления.

Приведите примеры исторических изменений в эстетическом осмыслении какого-либо объекта (красота природы, красота женщины и т.д.). Подумайте, какие задачи ставит знание об эволюции эстетических ценностей перед артпедагогом.

2. Эстетические категории как объект восприятия и изучения в системе художественного образования

Эстетическое сознание проявляет себя в оценке, которую мы даем явлениям окружающего мира (природа, социум и, конечно же, – искусство). Характер эстетической оценки передают категории

**прекрасного и безобразного,
возвышенного и низменного,
трагического и комического,
а также ужасного**

Артпедагог использует различные понятия для обозначения указанных категорий в зависимости от возраста и эстетического развития воспитанников. Важной педагогической проблемой является формирование адекватной эстетической оценки непривычных для воспитанников объектов.

Следует учитывать исторические, национальные, региональные, социокультурные детерминанты восприятия эстетических категорий.

Приведите примеры произведений разных видов художественного творчества, которые можно охарактеризовать с помощью этих категорий.

Приведите примеры неадекватной реакции аудитории на явления прекрасного, трагического и дайте им педагогическую оценку

Для формирования полноценной, социально ответственной личности важно обращать внимание воспитанников на взаимосвязь этических и эстетических ценностей.

Приведите примеры взаимосвязи этических и эстетических категорий и ценностей в искусстве и предложите прием использования этой взаимосвязи в системе художественного образования.

3. *Функции искусства в социуме как объект теоретического и практического освоения воспитанниками.*

Инкультурация личности осуществляется через освоение всего разнообразия функций искусства в социуме: **эстетическая, гедонистическая, креативная, когнитивная, развивающая, воспитывающая, коммуникативная, рекреационная, компенсаторная (реабилитационная), проективная.**

4. *Своеобразие процессов художественно-образного и научного освоения мира; влияние этих различий на организацию эстетического воспитания и художественного образования.*

Наука и искусство как способы познания и освоения мира

НАУКА	ИСКУССТВО
Опирается на факты и закономерности	Опирается на художественные образы
Двигается от рациональных усилий к эмоциональной оценке результатов	Двигается от эмоциональной оценки явлений к их образному, а затем рациональному анализу
Создает преходящие (устаревающие) ценности	Создает непреходящие (вечные) ценности

Преподавать искусство средствами искусства означает

- опираться на специфику художественно-образного освоения мира;
- моделировать все разнообразие функций искусства в деятельности;
- пользоваться выразительной речью и профессиональной лексикой;
- выявлять взаимосвязь и взаимовлияние эстетических, этических и научно-технических ценностей.

Творческое задание: разработайте фрагмент урока по одному из специальных предметов вашего творческого профиля с учетом вышеизложенных требований

ТЕМА 3. АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРТПЕДАГОГИКИ

ПЛАН

1. Психолого-педагогическая сущность системы «объект творчества → субъект творчества → реципиент»
2. Реализация принципа культуросообразности в системе эстетического воспитания.
3. Гуманитарные ценности в системе артпедагогики
4. Художественное образование и художественное творчество как темы произведений искусства

Творческий процесс в любом виде искусства направлен на создание произведений, несущих публике (*реципиенту*, т.е. воспринимающему) комплекс разнообразной информации: эстетической, этической, общественно-полезной, просветительской и т.д. Однако, многие зрители, читатели, слушатели предпочитают ограничиваться «считыванием» лишь внешней (предметной, фабульной, прямолинейно наставительной) стороны культурных смыслов произведения. Человек как бы останавливается в своем

восприятию явлений художественной культуры на уровне поиска ответов на простые вопросы:

- Что изобразил мастер?
- Что происходит с героями?
- Чему нас учит это произведение?

Между тем, глубинные – и чаще всего важнейшие – смыслы произведения не просто ускользают от внимания реципиента – зачастую он даже не догадывается о целесообразности их поиска.

Тут нам видится важная педагогическая проблема. Артпедагог должен помочь воспитанникам проникнуть в сущность системы *«объект творчества → субъект творчества → реципиент»* и открыть в ней повод для эстетического наслаждения.

У каждого крупного художника свой взгляд на мир и способ его воплощения. Но все едины в представлении, что это не просто воспроизведение, но особое творческое переосмысление. А.С.Пушкин наблюдал перипетии судеб своих героев «сквозь магический кристалл». В.В.Маяковский утверждал: «Сцена – не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло». А.А.Вознесенский сравнивал работу творца с процессом съемки на зеркальном фотоаппарате старого образца – со стороны кажется, что фотограф разглядывает самого себя, а он ловит в объектив весь мир.

Заинтересоваться творческой позицией автора, поймать авторский «месседж», почувствовать то, что К.С.Станиславский называл «сверхсверхзадачей» создателя, способен лишь эстетически развитый реципиент, ориентированный на проникновение в авторскую позицию и сопоставление ее со своим восприятием затронутой темы.

При этом беседовать об одном и том же произведении, но с воспитанниками разного уровня общей и профессиональной культуры

приходится по-разному. Здесь вступает в силу **принцип культуросообразности в системе эстетического воспитания**. Тем не менее, оценка эстетических явлений должна стремиться к объективной.

В системе эстетического воспитания важно устанавливать **взаимоотношения мировых, национальных и региональных художественных ценностей**, не умаляя, но и не преувеличивая их достоинств.

Например:

Еще в 70-х гг. XX в. советские педагоги – специалисты по эстетическому воспитанию – поставили вопрос о несовершенстве системы, ориентированной почти исключительно на шедевры искусства (во всяком случае, на произведения «первого ряда»). Ведь в повседневной жизни человек встречается отнюдь не только с шедеврами. Сейчас соотношение шедевров и художественного «мейнстрима» в реальном потоке художественных впечатлений и в учебном процессе – одна из дискуссионных проблем эстетического воспитания.

Примите участие в дискуссии: выскажите свое мнение по вышеизложенной проблеме.

Одним из продуктивных приемов, обеспечивающих формирование содержания художественного образования с учетом разнообразия эстетических ценностей является **использование компаративного (сравнительного) анализа** произведений.

Например:

Помимо общегуманитарного представления о ценности личности, артпедагогика выделяет понятие творческой индивидуальности как одно из центральных для творческого процесса. Задача преподавателя искусства – увидеть в воспитаннике творческую индивидуальность, понять ее

своеобразие и – главное! – вооружить воспитанника профессиональными средствами для самореализации.

Приведите примеры успешного и неверного выявления творческой индивидуальности ученика

Возраст человека является одной из «вечных» тем искусства. Такой же универсальной темой является для искусства тема семьи. Искусство многих тысячелетий трактует семью как самоценное явление. Эстетические ценности семьи являются образцом, по которому человек во многом выстраивает в дальнейшем свою иерархию эстетических оценок.

Приведите примеры произведений разных видов и жанров, воплощающие указанные темы.

Дети могут выступать в качестве субъектов и объектов художественно-творческого процесса.

Образы детства в искусстве – воплощение в произведении всех тех феноменов и ценностей, которые связаны в сознании общества с периодом «невзрослости» (неопытность, наивность восприятия, образность и креативность мышления, спонтанность деятельности и др.). Они возникают в процессе художественного осмысления антитезы взрослый/невзрослый. В европейском искусстве можно выделить две группы образов детства:

- *традиционные*
 - *ребенок* – объект внимания и заботы взрослого,
 - *ребенок* – модель взрослого
 - *ребенок* – символ базовых ценностей человечества
- *культурно-инновационные*
 - *ребенок* – реципиент произведений искусства;
 - *ребенок* – интерпретатор произведений искусства;
 - *ребенок* – автономная самоценная развивающаяся личность;
 - *ребенок* – творец эстетических ценностей.

В трактовке образа *ребенка* – объекта внимания и заботы искусство делает акцент на деятельности взрослого. Дети выполняют в произведениях этого типа служебную функцию, принимая направленную на них активность (чаще всего это образы матери с младенцем).

В художественной интерпретации образа ребенка – модели взрослого дитя предстает как человек, отличающийся меньшими физическими размерами и объемом знаний, умений, навыков. Воплощение в искусстве этого образа эволюционирует от моделирования размеров и физических черт старших младшими к моделированию психологических характеристик и стиля поведения.

Символические образы детства воплощают представление о высших духовных ценностях.

В образе ребенка-реципиента изобразительное искусство, литература, а позже кинематограф воплощают и подчеркивают существенные психологические отличия детского восприятия от поведения взрослых зрителей, читателей, слушателей.

Появление произведений, предназначенных для исполнения детьми, обусловило возникновение образа ребенка-интерпретатора: юного музыканта, актера, танцора.

Образ ребенка, понимаемого как автономная развивающаяся личность, начинает складываться в русле европейского романтизма и достигает расцвета в реалистическом искусстве XX в.

Принципиально новым явлением художественной педагогики и искусства XX в. стало осознание, что детское творчество интересно прежде всего своей «детскостью». Особую ценность приобретают характерные для детства эмоциональные краски и специфические средства выразительности. Образ ребенка-творца современная художественная культура не столько воссоздает, сколько включает в свой контекст. Юные поэты, художники,

музыканты, актеры привлекают внимание публики всех возрастов: взрослый зритель обнаруживает, что даже неизбежная ограниченность художественно-творческих возможностей ребенка оборачивается неповторимыми в своей выразительности чертами.

Художественное образование и художественное творчество также становятся темами произведений искусства. Образы учеников и учителей в произведениях искусства служат отражением важнейших тенденций эволюции артпедагогике.

Приведите примеры произведений, воплощающих разные типы образов детства средствами различных видов искусств

Открыв для себя эстетическую ценность детского творчества, общество столкнулось вопросом о целесообразности педагогического руководства художественным творчеством детей. Проблемы спонтанного детского творчества одной из первых начала изучать швейцарский педагог **Мария Монтессори**.

Эти и следующие вопросы мы подробнее рассмотрим на семинарских занятиях с позиций специфики творческого процесса (в зависимости от получаемой творческой профессии):

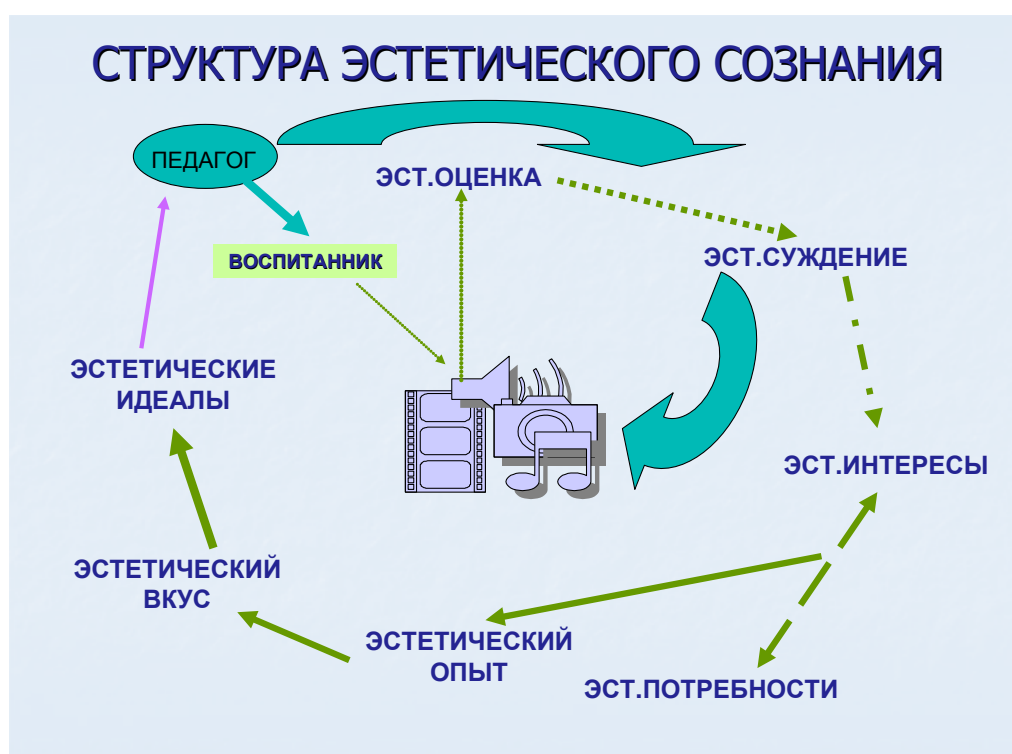
- Эстетические и психолого-педагогические аспекты исполнительского и оригинального художественного творчества детей.
- Особенности эволюции детского творчества в разных видах искусств.

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПЛАН

1. Эстетическая, оценка, суждение, эстетические интересы, потребности, вкусы и идеалы: сущность и взаимосвязь психолого-педагогических феноменов.
2. Формирование ценностных ориентаций в процессе эстетического воспитания.
3. Культура восприятия эстетических ценностей как современная педагогическая проблема.
4. Пути и средства формирования культуры восприятия искусства.

1. Эстетическое сознание человека формируется и совершенствуется на протяжении всей жизни. В рамках эстетического сознания можно выделить ряд функционально связанных и взаимозависимых элементов. Их взаимосвязь и функционирование в педагогическом процессе можно отразить в схеме:

Эстетическая оценка и эстетическое суждение, таким образом, рассматриваются нами как первоначальные этапы формирования эстетического сознания. Следующий уровень – развитие эстетических интересов и потребностей. Реализация эстетических интересов и потребностей средствами перцептивной, когнитивной и креативной деятельности – основа накопления личностью эстетического опыта. Развитие эстетических вкусов и формирование эстетических идеалов происходит на основе опыта эстетической деятельности.

2. Формирование аксиологических позиций в процессе развития эстетического сознания имеет ряд содержательных и методических особенностей:

- Оценка эстетических ценностей имеет не альтернативный, а рейтинговый характер. Например:
- В процессе эстетического развития личности палитра оценок расширяется. Например:
- Для вербализации эстетических оценок ученикам целесообразно предлагать варианты определений на выбор. Например:
- В эстетической оценке различают объективное и субъективное начало. Например:
- Эстетическая оценка выявляется в процессе коммуникативной деятельности. Например:

3. Культура восприятия эстетических ценностей рассматривается нами как современная педагогическая проблема. Ее острота обусловлена стремительным изменением места и роли техногенных искусств в формировании эстетических потребностей и привычек подрастающего поколения:

Изменение взаимодействия творца с воспринимающей аудиторией в режиме хронотопа, т.е. свойств пространство/время. (Исключение – театральные-сценические искусства).

Утрата художественным творчеством ритуальных функций.

Изменение каналов и структуры эстетических коммуникаций.

4. Организация специальной педагогической работы по формированию культуры эстетического восприятия требует специальных педагогических мероприятий на трех этапах процесса взаимодействия с эстетическими ценностями:

1. Подготовка к восприятию
2. Курирование процесса восприятия
3. Закрепление полученных эстетических впечатлений с целью включения их в комплекс эстетического опыта

Рассмотрим подробнее сущность каждого из этапов.

Подготовка к восприятию эстетических ценностей включает

- Психологическую настройку на восприятие как на сотворчество.

Например:

- Рациональные сведения в содержании подготовки к восприятию.

Например:

- Эмоциональную настройку на восприятие определенных художественных объектов. Например:

- Этические рекомендации для посещения «храмов искусств», знакомство с этикетом. Например:

- Педагогическое стимулирование в процессе подготовки к восприятию.

Например:

Курирование процесса восприятия имеет свои особенности:

- Роль взрослого как «эмоционального камертона»
- Подавление деструктивных лидеров

- Формирование духовной элиты

Закрепление полученных эстетических впечатлений призвано обеспечить включение последних в «копилку» эстетического опыта для успешной организации этого процесса, соединяющего в себе элементы когнитивной и креативной деятельности, необходимо соблюдать ряд педагогических условий.

- Возрастные особенности эстетической рефлексии:

- **Дети** легко отзываются на игровые приемы закрепления полученных впечатлений. *Например:*

- **Подростки** склонны к выявлению рациональных основ полученных впечатлений, но в занимательной форме. *Например:*

- **Юношеский возраст** позволяет делать опору на взаимосвязь этических и эстетических ценностей. *Например:*

- Организация художественно-творческой деятельности на основе восприятия искусства (*дополните своими примерами*):

- Литературное творчество
- Изобразительное
- Музыкальное
- Театральное
- Техногенное

- Организация дискуссий уместна, начиная с подросткового возраста, и подчиняется общим педагогическим требованиям к дискуссии как средству воспитания (*вспомните эти требования или посмотрите соответствующий вопрос в лекции «Методы воспитания» по общей педагогике*):

- Организация творческих встреч также подчиняется возрастным особенностям восприятия и понимания искусства:

- **Дети** включаются в игровые формы общения, которые профессионалы проводят «не выходя из образа»

- **Подростки** живо интересуются «технологическими» сторонами творческого процесса, им нравятся экскурсии по тем пространствам, куда обычно публику не пускают. Подросткам проще отвечать на заданные им вопросы, выполнять творческие задания, чем самим предлагать вопросы деятелям искусства.
- **Юношеский возраст** обеспечивает активность участия в дискуссиях. Многих участников творческих встреч интересует путь профессионалов в искусство и требования к поступающим в учебные заведения культуры и искусств.
- **Взрослым** нравится ставить себя на место творца: выяснять, почему избраны та или иная тема, проблема, применены определенные средства выразительности; как эти аспекты связаны с личной и творческой судьбой мастеров искусств.

Вопросы и творческие задания для обсуждения спектакля, экскурсии, концерта:

1. Стимулирование эмоциональной рефлексии.
2. Выявление правильности понимания содержания.
3. Анализ выразительных средств.
4. Выявление авторской позиции на основе соотношения содержания/формы; определение жанра, стилистики обсуждаемого произведения.
5. Выявление авторского «мэседжа».
6. Контекстный анализ явления художественной культуры (обсуждаемое явление в контексте творчества одного из создателей → творческого коллектива → города → страны →).

Развитие рефлексивности в процессе осмысления и обсуждения эстетических ценностей является важным условием формирования **интеллигентной личности.**

ТЕМА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЛАН

1. Возрастные особенности восприятия, понимания искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности.
2. Сензитивные периоды онтогенеза и проблемы художественного образования
3. Реализация принципа единства эмоционального и интеллектуального развития личности в системе эстетического воспитания
4. Диагностика и развитие художественных способностей в процессе эстетического воспитания. Типология способностей
5. Реализация принципа природосообразности в деятельности артпедагога.
6. Спонтанное художественное творчество
7. Творческий успех как педагогическая проблема.

1. Возрастные особенности восприятия, понимания искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности.

Эстетическое развитие личности начинается еще до рождения. Уже в *пренатальный период* у ребенка формируется слух. Он слышит голос матери, а примерно с 7 месяца внутриутробного развития – и громкие внешние звуки. Если эти звуки музыкальны, у ребенка формируется привычка к ритмически и мелодически организованному звуковому «оформлению» жизни.

В *младенческом периоде* (от рождения до 3 лет) происходит развитие всех органов чувств и становление процессов восприятия. Игрушки и другие предметы, окружающие ребенка, формируют его цветовые привычки и

пристрастия, помогают (или мешают) развитию манипулятивной деятельности. Ребенок «настраивается» на определенный звуковой и темпоритмический характер речи, знакомится с произведениями книжной графики и мультипликации. Развитие музыкальности опирается на развитие слуха и двигательной координации. Изобразительная деятельность развивается как игровая и формирует координацию глаз-рука.

Детские стихи и сказки с их простой рифмой и четким ритмом интенсифицируют развитие речи и развивают речевой слух ребенка. Книжная иллюстрация становится источником эстетических впечатлений и обеспечивает интеллектуальное развитие. Для этого возраста характерен очень короткий объем произвольного внимания (до 15 минут), а также быстрая эмоциональная утомляемость

В этот период начинается становление речи. Общение взрослых с ребенком является необходимым условием развития речи. Речь взрослых выступает в качестве камертона, по которому ребенок «настраивает» свою речь. Детские стихи и сказки с их простой рифмой и четким ритмом интенсифицируют этот процесс и развивают речевой слух ребенка.

Эстетическая деятельность взрослого стимулирует деятельность ребенка: он *досказывает*, *подпевает*, *подтанцовывает*. Наиболее самостоятельно проявляет себя ребенок в изобразительной деятельности, для которой в эту пору характерны «каракули» и цветные пятна. Первые содержательные рисунки обычно имеют характер «головоногов».

Период *детства* включает дошкольный и младший школьный возраст.

Ведущий вид эстетической деятельности – изобразительная. В области восприятия этот период дает возможность начинать приобщение к явлениям изобразительного искусства на выставках, в музеях. В познавательной сфере – ребенок осваивает названия цветов, важнейших пространственных понятий, основных жанров живописи и т.д. Самостоятельная

изобразительная деятельность детей имеет ряд особенностей: эмоциональность цветовосприятия и цветопередачи, плоскостность и условность в передаче форм. Дети рисуют то, что понимают, а не то, что видят, причем рисуют по воображению, а не с натуры. Важно в этот период знакомить детей с разнообразными способами создания визуальных образов – это позволит точнее определить склонности ребенка.

Детский рисунок эволюционирует в сторону обретения значимых деталей, заполнения контура рисунка цветом. Перспектива передается (под руководством взрослого) с помощью приема загораживания одних объектов другими.

Период детства является сензитивным для освоения музыкальной грамоты и навыков музыкального исполнительства

Сензитивность – чувствительность к освоению комплексов действий (в том числе навыков художественно-творческой деятельности)

У одаренных детей в этот период удается диагностировать музыкальные способности.

Развитие речи обогащается за счет освоения чтения. Правильную орфоэпию и интонационное богатство помогут сформировать аудио и видеозаписи исполнения мастеров художественного слова.

Знакомство с театральным искусством обычно начинается с кукольного театра

Для маленьких зрителей характерны:

- восприятие цвета, света, музыкально-ритмического и пластического рисунка спектакля (но не его вербального содержания);
- легкость восприятия условности;
- потребность в соучастии;
- боязнь фрустраций;
- потребность в физической подвижности;

- объем внимания от 30 до 40 минут.

Художественно-творческая деятельность детей характеризуется рудиментами синкретизма, т.е. недифференцированностью, совмещенностью разных видов деятельности Например:

Сам по себе процесс творчества доставляет ребенку наслаждение. Независимо от результата.

В самостоятельную педагогическую проблему в этом возрастном периоде превращается освоение этикетных требований при посещении театров, выставок, музеев, концертов.

Очень активно воспринимаются в этот период явления художественной культуры, предъявленные при помощи домашних мультимедийных средств. Важно, чтобы это были действительно явления культуры, а не их суррогаты.

Подростковый период распадается на два этапа: младший подростковый (10-13 лет) и старший подростковый (14-16 лет). Объем внимания в этот и последующий период отчетливо связан с продолжительностью школьного урока – 45 минут.

Для младших подростков характерны

- чувство взрослости;
- наивный реализм;
- интерес к сюжету (его «физической» динамике);
- альтернативная («черно-белая») палитра этических и эстетических оценок;
- снижение эмпатии (особенно у мальчиков);
- интерес к «страшилкам» и «ужастикам»;
- частая смена интересов и видов творческой деятельности;

Это период начала формирования профессиональных и досуговых интересов. Поэтому особенно важно, чтобы хотя бы в одной из этих сфер искусство утвердилось в качестве обязательного компонента.

В старшем подростковом периоде девочки нередко обгоняют мальчиков в темпах физиологического, а следовательно – эмоционального, а следовательно – эстетического развития. Это создает ряд проблем в организации художественного образования и эстетического воспитания. Кроме того, для этого «проблемного» периода характерны

- Формирование осознанных критериев качества творческой деятельности (мастерства). Неудовлетворенность низким уровнем своего мастерства нередко приводит к отказу от творческих занятий.
- Влияние педагога помогает значительной части подростков перейти от наивного реализма к полноценному эстетическому восприятию искусства.

Юношеский возраст выводит учащихся к порогу самостоятельной жизни, по этой причине юность ищет в искусстве «зеркало», которое отражало бы ее интересы, манеры, слэнг. В юности принимаются решения о профессиональном выборе и месте искусства в жизни.

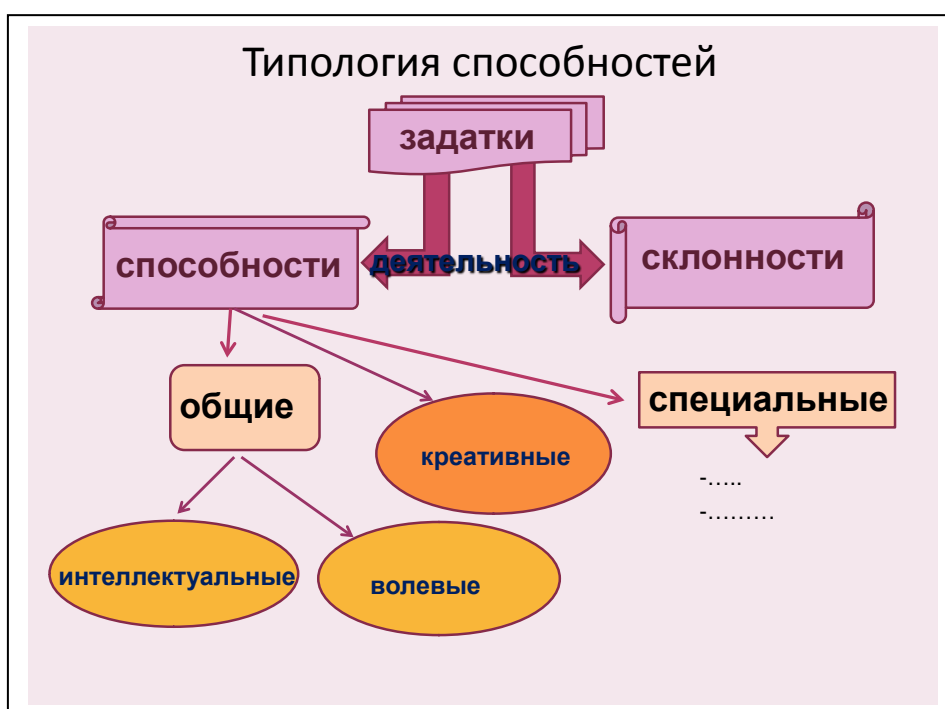
3. Реализация принципа единства эмоционального и интеллектуального развития личности в системе эстетического воспитания происходит в соответствии с возрастными особенностями:

- В период детства актуален принцип: развлекаая, - поучай.
- В пору отрочества: сохраняем и развиваем эмоциональность, на востребованную в процессе изучения общеобразовательных предметов.
- В период ранней юности оказываем помощь в выборе пути, стремясь соотнести диагностику способностей и склонностей с повышенной эмоциональной ранимостью воспитанников.

4. Диагностика и развитие способностей и склонностей в процессе эстетического воспитания. Типология способностей и ее педагогическая интерпретация в процессе преподавания различных видов искусств.

В процессе освоения эстетических ценностей (инкультурации) проявляются художественные способности и склонности учеников. Диагностика указанных свойств, создание условий для их развития являются важными аспектами профессиональной деятельности артпедагога.

Успешность и перспективность занятий тем или иным видом художественного творчества зависят от соотношения многих факторов. Поэтому рассмотрим основные структурные компоненты, определяющие возможности художественно-творческой самореализации ученика.

Ведущую роль для достижения творческого успеха среди способностей (помимо специальных) играют волевые качества, т.е. способность к самоорганизации и саморегулированию.

Педагогическое прогнозирование в артпедагогике имеет несколько аспектов:

- Педагогический – требует учета динамики развития способностей и склонностей.

- Профессиональный позволяет соотнести способности и склонности ученика с жесткими реалиями профессии.
 - Этический не позволяет вводить воспитанников и их родителей в заблуждение, не порождая необоснованных иллюзий.
 - Гуманистический аспект заставляет действовать тактично, с учетом психологических особенностей возраста.
4. Реализация принципа природосообразности в деятельности артпедагога требует учета возрастных особенностей, динамично изменяющихся проявлений способностей и склонностей воспитанников, а также влияния указанных параметров на психолого-педагогический статус ученика в коллективе сверстников.

Взаимосвязь интеллектуальных, креативных способностей и статуса ученика в коллективе

Группа	IQ	креативность	Статус среди учеников	Статус по оценке учителей
I	↑	↑	+	- (+)
II	↑	↓	-	+
III	↓	↓	+	+
IV	↓	↑	-	-

Опишите характер поведения представителей каждой из выделенных типологических групп, пользуясь собственным ученическим опытом:

I.....

II.....

III.....

IV.....

Найдите типы учеников и учителей, соответствующие отраженным в таблице, среди героев фильма «доживем до понедельника» (1968 г., реж. Ст. Росточкин)

6. Спонтанное художественное творчество как педагогическая проблема. Впервые эта проблема была осмыслена в статье Л.Н.Толстого «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят» (1862). Однако осознать важность и практическую значимость проблемы общество в ту пору было не в состоянии. Лишь спустя полстолетия, в начале XX века, во многом благодаря работам Марии Монтессори, идея спонтанного детского творчества обретает горячих сторонников и пропагандистов. Спонтанное творчество детей начинает противопоставляться академическому «штудированию» профессиональных умений и навыков.

Увлечение спонтанным творчеством приводило нередко к полной потере традиций профессиональной «школы». Ныне педагоги стремятся найти разумный компромисс между приемами, стимулирующими творческую свободу и инициативу и методами обучения академическим умениям и навыкам художественно-творческой деятельности (с учетом сензитивных периодов для освоения указанных навыков)

Приведите примеры удачных, с вашей точки зрения, приемов первого и второго порядка в рамках вашего профильного вида художественного творчества.

Самобытное детское творчество ценится в современном обществе, в том числе и как хорошо «продаваемый» товар. Поэтому остро стоит проблема выявления подлинной индивидуальности маленького творца. А не навязывания ему эффектного, но чуждого образа.

Например:

7. Творческий успех как педагогическая проблема. Решению этой проблемы посвятили силы и время многие выдающиеся артпедагогики.

- Руководитель творческого коллектива обязан стать креативным лидером, берущим на себя ответственность за развитие и самореализацию коллектива. Это делает неизбежными элементы авторитаризма в стиле педагогического руководства.

- Либерализация взаимоотношений становится неизбежной в случае, когда ученик в своем творческом росте достигает уровня руководителя и продолжает двигаться дальше.

- В коллективных видах исполнительского творчества цель руководителя – успех у публики, а исполнители – средство достижения этого успеха. В арпедагогике – наоборот: цель – творческое развитие учеников, а спектакль, концерт, представление – лишь средство для достижения цели.

Творческое задание: напишите небольшое эссе на тему следующих вопросов, касающихся творческого успеха как педагогической проблемы:

- Почему к нему стремятся?
- Почему его боятся?
- В чем его польза?
- В чем его опасность?
- Как его обеспечить?
- Как его обезопасить?

ТЕМА 6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ПЛАН

1. Результативность процесса эстетического воспитания как научная и практическая проблема артпедагогики.
2. Уровень художественных предпочтений как индикатор эстетической воспитанности:
 - сущность,
 - методика измерения,
 - научное осмысление результатов исследования.
3. Закономерности эстетического воспитания.
4. Принципы эстетического воспитания

Перед педагогами-исследователями и практиками, занимающимися воспитанием, в частности, воспитанием средствами искусства, постоянно возникает вопрос о результативности этой деятельности. В самом деле: как «измерить» или «взвесить» динамику процесса, который проявляет себя в эстетической оценке художественных ценностей? Можно, конечно, запросить эту оценку и сравнить ее с оценкой профессионалов. Но не будет ли это свидетельством скорее обученности (т.е. результатом дидактического процесса), нежели воспитанности (т.е. результатом воспитания)?

Еще в последней трети XX в. советские ученые предложили использовать в качестве показателя эстетической воспитанности личности *уровень художественных предпочтений* и доказали достоверность этого показателя.

Разбирая структуру эстетического сознания личности (тема 4), мы видели, что развитые эстетические вкусы, высокие эстетические идеалы являются следствием накопленного эстетического опыта. Явления этого

опыта человеческое сознание ранжирует на более или менее значимые в эстетическом отношении явления. Каждое новое произведение искусства, попадающее в круг восприятия мы невольно сравниваем с уже известными нам и помещаем на некую воображаемую ступеньку шкалы оценок: это произведение так же хорошо, как и те, что я высоко ценю (или хуже, или лучше), что, в сущности, и определяет характер эстетической оценки нового.

Таким образом, от того, какие произведения мировой художественной культуры мы располагаем на верхних ступенях нашего личного эстетического рейтинга, зависит характер остальных эстетических оценок.

Естественно, что полноценное эстетическое воспитание должно проявляться в оценке самых разнообразных произведений всех основных видов художественного творчества.

Творческое задание: назовите по три самых выдающихся, с вашей точки зрения, произведения в области

Литературы

Изобразительного искусства

Музыки

Театрального искусства

Киноискусства

Именно таким образом был организован массовый (более 120 тыс. респондентов) опрос школьников разных регионов Советского Союза, позволивший выявить не очень многочисленную (около 10%) группу учеников, чьи художественные интересы эксперты оценили как высокие. Ребятам просили назвать любимые, самые лучшие, представляющие высшие достижения человечества произведения. Другие вопросы анкеты выявляли характер взаимоотношений с художественными ценностями в учебной, досуговой деятельности и в режиме спонтанного творчества. Статистическая обработка полученных данных выявила устойчивые корреляции ряда

параметров, характерных для школьников с высоким уровнем эстетических предпочтений. Это позволило сформулировать важнейшие закономерности и принципы эстетического воспитания.

Уровень художественных предпочтений как индикатор эстетической воспитанности.

Было установлено, что:

1. Для эстетически развитых школьников характерен интерес ко всему разнообразию видов художественного творчества, наряду с доминирующим интересом к одному из них.

2. Доминирующий интерес к искусству реализуется в трех видах деятельности: восприятие, познание, самостоятельное творчество.

3. Качественный скачок в эстетическом развитии школьников происходит (или не происходит!) в период между 14 и 16 годами.

4. Непременным условием такого качественного перехода является общение школьника с эстетически развитым взрослым.

5. Другим непременным условием гармоничного эстетического развития является взаимодействие и взаимосвязь восприятия искусства на уроке, во внеурочной деятельности и через средства массовой информации.

Учебно-творческое задание: определите практические действия артпедагога, необходимые для реализации указанных закономерностей.

Как видим, разнообразие художественных интересов выступает одновременно как цель и критерий эстетического воспитания.

Учебно-творческое задание: оцените (критериально) свой уровень эстетического развития личности и наметьте важнейшие задачи его совершенствования.

Принципы эстетического воспитания опираются на выявленные выше закономерности:

- принцип единства перцептивной, когнитивной и креативной деятельности требует организации этих видов деятельности средствами артпедагогики
- принцип учета возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей требует дифференциации учеников и индивидуального подхода к каждому
- принцип преподавания искусства средствами искусства требует (см. тему 2).....
- принцип взаимосвязи эстетического, этического и интеллектуального развития личности предполагает расставление соответствующих педагогических акцентов в процессе организации перцептивной.....
когнитивной.....
и креативной деятельности учащихся.....
(подберите примеры на основе получаемой творческой специальности, проектируя будущую педагогическую практику).

ТЕМА 7. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЛАН

1. Своеобразие реализации дидактических принципов в процессе художественного образования
2. Интерпретация методов классической дидактики в процессе обучения разным видам художественного творчества
3. Углубленное изучение искусства в художественных школах и студиях: цели, содержание, методические особенности
4. Современная система эстетического воспитания и общего художественного образования в РБ

5. Современная многоуровневая система профессионального художественного образования в РБ

1. Все принципы классической дидактики необходимо учитывать и реализовывать в процессе обучения теории и истории искусств, а также практике художественного творчества. Однако, для артпедагогики характерно свое, специфическое понимание и применение большинства дидактических принципов. Незнание этой специфики нередко приводит к типичным педагогическим ошибкам.

Принцип научности требует в артпедагогике соотнесения, а иногда и сопоставления фактов, добытых с помощью достоверных научных методов исследования, и художественных образов, созданных на основе этих же фактов творческим воображением деятелей искусства или просто дошедших до нас в форме легенд, мифов или исторических анекдотов.

НАПРИМЕР:

Принцип единства теории и практики может быть реализован в нескольких плоскостях:

- через эволюцию решения проблемы в истории искусств;
- через историю постижения проблемы в творчестве того или иного мастера;
- через творческий опыт педагога;
- через личный опыт ученика.

В любом случае ученик должен видеть и понимать пользу осваиваемого материала для своего творческого процесса.

Принцип систематичности и последовательности в преподавании искусства реализуется иначе, чем в преподавании точных и естественных наук.

В преподавании наук он реализуется **линейно**. Это обеспечивается постепенным усложнением рационального содержания. Прочность усвоения учебного материала позволяет исключить возвращение к темам, которые уже освоены.

В преподавании искусств этот принцип реализуется **циклично**: возвращение к одному и тому же материалу (например, к шедеврам искусства) целесообразно и даже необходимо на каждом новом уровне личностного роста и развития. При этом усложняется гамма эмоциональных и эстетических характеристик произведения, доступных восприятию и самостоятельной трактовке ученика.

Принцип доступности в артпедагогике также понимается более многогранно. Следует различать доступность на интеллектуальном и эмоциональном уровне: материал должен соответствовать уровню эмоционального опыта ученика.

НАПРИМЕР (можно приводить позитивные и негативные примеры).

Принцип наглядности очень активно используется во всех процессах артпедагогике. При этом преподавателя не просто используют все виды наглядности – визуальную, аудиальную, аудио-визуальную, тактильную, органолептическую, – но и стремятся совмещать разные виды наглядности, стремясь достичь эффекта синергии.

НАПРИМЕР (можно приводить позитивные и негативные примеры).

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей требует глубокой аналитической работы с учетом комплекса всех характеристик, о которых мы говорили в теме 5. При этом следует учитывать, что богатый эстетический опыт, включавший эмоциональное и творческое освоение высоких образцов мировой художественной культуры, обеспечивает воспитанникам ускоренное личностное становление. И –

напротив – отсутствие качественного эстетического опыта приводит к инфантильности восприятия искусства.

Напомним, что одной из важнейших задач артпедагога является выявление творческой индивидуальности ученика и вооружение ученика адекватными выразительными средствами для творческого воплощения своей индивидуальности.

С последним положением коррелирует и требование *сознательности и активности в учении*. Ученик, понимающий, какие способы творческого самовыражения ему «к лицу» и «по фигуре», способен испытать ощущение творческого успеха, что, в свою очередь, является мощным стимулом дальнейшей творческой деятельности.

2. Интерпретация методов классической дидактики в процессе обучения разным видам художественного творчества

Степень актуальности различных классификаций методов обучения в артпедагогике зависит прежде всего от характера творческого процесса, а также от намеченных для конкретного этапа обучения воспитательных, развивающих и дидактических задач.

- *Вербальные* методы – обращены к интеллекту; развивают рефлексивность
- *Наглядные* методы – обращены к эмоциональной сфере, развивают образное мышление
- *Практические* методы – формируют навыки, необходимые для творческой деятельности
- Репродуктивные методы воспроизводят действия и суждения педагога; незаменимы при формировании точных знаний и навыков
- Проблемно-поисковые или эвристические методы субъективно моделируют процесс научного или творческого поиска на основании существующих образцов (открытий, изобретений, шедевров)

- Творческие методы включают учащихся в процесс реального творчества в сфере исследовательской, изобретательской или художественно-творческой деятельности

Традиционно важнейшие умения и навыки художественно-творческой деятельности передаются в процессе непосредственного взаимодействия учителя с учеником, поскольку только такой способ позволяет увидеть все особенности и нюансы творческой индивидуальности. В этом имманентная особенность артпедагогика: передавая творческие навыки «из рук в руки», она обеспечивает жизнь творческих школ.

Современные средства технического оснащения учебного процесса позволяют интенсифицировать ряд процессов обучения. Например, аудио и видеозапись элементов творческого процесса позволяет оперативно и даже дистанционно анализировать как достижения, так и ошибки, развивая тем самым профессиональную рефлексию.

3. Углубленное изучение искусства в художественных школах и студиях: цели, содержание, методические особенности.

- Цель – приобщение к искусству на предпрофессиональном этапе:
 - выявление способностей и склонностей;
 - определение динамики их развития;
 - профориентация на основе педагогического анализа и самоанализа ученика.
- Содержание – максимально приближённое к профессиональному
- Методика – с выраженным рекреационным эффектом
- *Поясните на примере профильного вида творчества*

Современная система эстетического воспитания и общего художественного образования в РБ решает задачу приобщения всех граждан к эстетическим ценностям.

Современная многоуровневая система профессионального художественного образования в РБ готовит профессиональных создателей эстетических ценностей и артпедагогов.

Учреждения, входящие в указанные системы, курируют два государственных ведомства:

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

- Дошкольные учреждения
- Средние школы
- Внешкольные учреждения
- Пед.колледжи
- Вузы
- Послевузовское образование
- Система повышения квалификации и переподготовки кадров

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ

- Учреждения культуры
- Школы искусств
- Клубные учреждения
- Колледжи искусств
- Вузы
- Послевузовское образование
- Система повышения квалификации и переподготовки кадров

**ТЕМА 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ПО ЭСТЕТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ И ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП**

ПЛАН:

1. Педагогические требования к явлениям искусства и художественной культуры при включении их в систему эстетического воспитания и художественного образования
2. Реализация принципа национально-культурной основы эстетического воспитания
3. Основные требования к планированию деятельности учебных заведений и учреждений культуры по эстетическому воспитанию граждан
4. Педагогические требования к организации конкурсов, фестивалей, выставок профессионального и любительского художественного творчества
5. Научно-исследовательская работа как условие совершенствования артпедагогики

Деятельность учреждений культуры в нашей стране направлена на обеспечение эстетического воспитания граждан, а также на организацию художественного образования различных групп населения. Грамотно организованная деятельность учреждений культуры подчиняется, таким образом, всем важнейшим закономерностям и принципам артпедагогики. Рассмотрим важнейшие аспекты воплощения основ артпедагогики в деятельности учреждений культуры и их подразделений.

1. Педагогические требования к явлениям искусства и художественной культуры при включении их в систему эстетического воспитания и художественного образования.

- **Высокий художественный уровень**

- Соответствие принципу

национально-культурной основы

эстетического воспитания

- Высокий воспитательный и

развивающий потенциал

- Соответствие возрастным и

индивидуальным особенностям

воспитанников (исполнителей и/или

зрителей)

- Учет региональных особенностей

*Подберите примеры из
произведений разных
видов искусств*

Рассмотрим подробнее основные положения вышперечисленных требований.

Реализация принципа национально-культурной основы эстетического воспитания может рассматриваться в нескольких аспектах:

- Опора на ментальность граждан РБ.
- Опора на национальных национальных авторов и произведения, созданные на нашей земле, «вдохновленные» ею.
- Опора на национальный язык
- Опора на историю национальной культуры и ее современные достижения.

Воспитательные и развивающие возможности содержания работы артпедагога можно проиллюстрировать на примере репертуара (в сценических видах художественно-творческой деятельности).

- Эстетические требования к подбору репертуара
- Педагогические требования к подбору репертуара

- Распределение ролей (в сценических видах творчества) как педагогическая проблема:

- «творческие заявки» как средство стимулирования тв. инициативы;

- распределение по принципу соответствия;

- распределение «на преодоление»;

- работа над расширением творческого диапазона

- Педагогическая коррекция в условиях творческого коллектива

3. Основные требования к планированию деятельности учебных заведений по эстетическому воспитанию учащихся.

- Включение в содержание внеклассных мероприятий приобщения ко всем (5) видам творчества

- Обеспечение для каждого ученика возможности включения в перцептивную, когнитивную и креативную деятельность хотя бы по одному виду искусства

- Учет возрастных особенностей восприятия, понимания искусства и художественно-творческой деятельности

4. Основные требования к планированию деятельности учреждений культуры и искусства по эстетическому воспитанию населения.

- Организация мероприятий, ориентированных на все возрастные группы населения

- Организация мероприятий для семейного посещения

- Организация мероприятий для людей с особенностями психофизического статуса

- Организация мероприятий, ориентированных на людей с разным уровнем эстетического развития

6. Педагогические требования к организации конкурсов, фестивалей, выставок профессионального и любительского художественного творчества.

ЦЕЛЬ	СРЕДСТВА
Пропаганда определенного вида/жанра искусства	▪ Реклама, привлечение прессы, работа с публикой
Повышение творческого уровня участников	▪ Авторитетное жюри; обсуждения; мастер-классы
Создание пространства профессионального общения	▪ Организация досуга участников
Стимулирование занятий искусством	▪ Разнообразие номинаций награждения

6. Научно-исследовательская работа как условие совершенствования артпедагогики. Формы популяризации научных достижений в современном информационном поле.

- Проблематика актуальных исследований:
 - Целеполагание в системе художественного образования.
 - Содержание художественного образования на разных этапах учебного процесса.
 - Современные методы обучения искусству.
- Формы популяризации научных достижений в современном информационном поле: устные выступления, семинары, мастер-классы, публикации на бумажных носителях, публикации в системе Интернет.

Творческое задание: предложите тему, актуальную, с вашей точки зрения, для исследования закономерностей артпедагогики.

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

**по теме «Становление и развитие системы е воспитания и
художественного образования в отечественной и
зарубежной педагогике»**

1. Формирование представления о художественном развитии как неотъемлемом компоненте гармонически развитой личности в эпоху Античности.
2. Эволюция содержания и методики художественного образования и эстетического воспитания в эпоху Средневековья и Возрождения.
3. Вычленение эстетического воспитания в самостоятельный раздел педагогической теории и практики в период Нового времени.
4. Становление систем эстетического воспитания и художественного образования на белорусских землях.
5. Развитие эстетического воспитания и художественного образования в разные периоды белорусской истории:
 - период язычества; период древнеславянских княжеств;
 - период ВКЛ;
 - период вхождения белорусских земель в состав Речи Посполитой;
 - период вхождения белорусских земель в состав Российской империи;
 - советский период;
 - постсоветский период истории РБ.

Литература (один из предложенных источников на выбор):

1. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Н. Андреева, Т.С. Буторина, З.И. Васильева [и др.]; под ред. З.И. Васильевой. – М.: Академия, 2001. – 414 с.
2. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. акад. РАО А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 2001. – 509с.
3. Кузьмініч, М.Л. Гісторыя музычнага выхавання і адукацыі : (ад старажытнасці да XIX ст.) : вучэб. дапам. / М.Л. Кузьмініч. –Мінск: Бел. ун-т культуры, 2000. – 188 с.
4. Пракапцова, В.П. Мастацкая адукацыя ў Беларусі / В.П. Пракапцова. – Мн.: Бел. ун-т культуры, 1999. – 210 с.
5. Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В.В. Давыдов. – М.: Большая Рос. энцикл., 1993. – 608 с. : ил.

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

По теме «Аксиологические аспекты артпедагогики»

1. Особенности эволюции детского творчества в разных видах искусств (анализ в соответствии с получаемой творческой специальностью):
 - младшие дошкольники;
 - старшие дошкольники;
 - младшие школьники (школьное детство);
 - младшие подростки;
 - старшие подростки;

- период юности.
- 2. Педагогическое руководство художественным творчеством детей и молодежи разных возрастных групп. Репертуар как средство воспитания исполнителей и зрителей.
- 3. Педагогические аспекты аксиологии одного из видов искусств (в соответствии с получаемой творческой специальностью):
 - морфология и семиотика искусства как предмет педагогического анализа;
 - процесс художественного творчества и его образная интерпретация средствами разных видов искусств;
 - труд художника и творчество рецепиента как взаимосвязанные и взаимодополняющие процессы.

**Литература (один из предложенных источников в соответствии с
выбранным вопросом семинара):**

1. Алексеева, В.В. Что такое искусство? / В.В. Алексеева. – М.: Сов. художник, 1991. – 240 с. : ил.
2. Анализ и интерпретация произведения искусства : учеб. пособие / Н.А. Яковлева, Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаговец [и др.]; под ред. Н.А. Яковлевой. – М.: Высш. шк., 2005. – 551 с. : ил.
3. Левин, С.Д. Беседы с юным художником : в 2 вып. / С.Д. Левин. – М.: Сов. художник, 1988. – Вып. 1. – 288 с. : ил.; Вып. 2. – 320 с. : ил.
4. Неменский Б.М. Мудрость красоты. / Б.М.Неменский. – М.: Просвещение, 1987. - 255 с.
5. Образцов С.В. Эстафета искусств. / С.В.Образцов. – М.: Искусство, 1988. – 240 с.
6. Одаренные дети / общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М.Слущкого; предисл. В.М. Слущкого; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.

7. Сластенин, В.А. Введение в педагогическую аксиологию : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова. – М.: Академия, 2003. – 192 с.
8. Театр, где играют дети : учеб.-метод. пособие для руководителей дет. театр. кол-вов / под ред. А.Б. Никитиной. – М.: Владос, 2001.– 288 с.: ил.

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

по теме «Реализация основных положений возрастной психологии и психологии творчества в системе эстетического воспитания и художественного образования»

1. Возрастные особенности восприятия, понимания искусства и интерпретации полученных впечатлений в художественно-творческой деятельности:
 - младшие дошкольники;
 - старшие дошкольники;
 - младшие школьники (школьное детство);
 - младшие подростки;
 - старшие подростки;
 - период юности.
2. Примеры учета возрастных особенностей эстетической деятельности предполагаемых реципиентов в процессе создания профессиональных произведений искусства (подобрать и привести не менее 2 позитивных и 2 негативных примеров).
3. Особенности реализации принципа единства эмоционального и интеллектуального развития личности в системе эстетического

воспитания (подобрать и привести по 1 позитивному и негативному примеру, желательно в рамках получаемой творческой специальности).

4. Создание условий для проявления спонтанной творческой инициативы в процессе работы с воспитанниками разного возраста (на примере получаемой творческой специальности).

Литература (один из предложенных источников на выбор):

1. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества : учеб. пособие для вузов / В.И. Петрушин – М.: Академ. проект: Гаудеамус, 2006. – 490 с.
2. Малахова, И.А. Развитие личности : пособие для педагогов, кл. рук., психологов общеобразоват. шк., педагогов-организаторов внешкольн. учреждений : в 2 ч. Ч.1 : Способность к творчеству, одаренность, талант / И.А.Малахова. – Мн.: Бел.наука, 2002. – 158 с.
3. Малахова, И.А. Развитие личности : пособие для педагогов, кл. рук., психологов общеобразоват. шк., педагогов-организаторов внешкольн. учреждений : в 2 ч. Ч.2 : Художественно-творческая деятельность / И.А.Малахова. – Мн.: Бел. наука, 2003. – 152 с.
4. Толстых, А.В. Искусство понимать искусство. Психологический коллаж / А.В. Толстых. – М.: Педагогика, 1990. – 160 с.: ил.
5. Чуковский, К. От двух до пяти / К. Чуковский. – Минск: Нар. асвета, 1983. – 319 с.

В процессе подготовки к семинару выполняется самостоятельная работа №1

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

по теме «Дидактические основы современной многоуровневой системы художественного образования»

1. Целеполагание общего, профильного и дополнительного художественного образования в современной образовательной системе РБ.
2. Особенности усвоения художественных знаний, умений и навыков в процессе изучения разных видов искусств (на примере получаемой творческой специальности).
3. Использование традиционных и современных средств обучения в артпедагогике.
4. Углубленное изучение искусства в художественных школах и студиях: цели, содержание, методические особенности (анализ довузовского этапа художественного образования студента).
5. Для студентов творческих специальностей, связанных с изобразительным искусством: Педагогические требования к явлениям искусства и художественной культуры при включении их в систему эстетического воспитания и художественного образования. Для студентов, осваивающих театральные-сценические виды творчества: Воспитывающие функции репертуара. Педагогические требования к подбору репертуара. *По этому вопросу подобрать и привести не менее 2 позитивных и 2 негативных примеров.*

В процессе подготовки к семинару выполняется самостоятельная работа №2

Литература (один из предложенных источников на выбор):

1. Грачева О.О., В.И.Жук, Ю.Ю.Захарина, А.А.Карпилова, С.И.Колбышева, В.П.Прокопцова, В.А.Салеев. Концепция учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая

- художественная культура)» //Мастацкая і музычная адукацыя. – 2015 - №4(16) - С. 19 – 27 (0,7/0,1)
2. Гин, А. А. Приемы педагогической техники / А. А. Гин. – М.: Вита-Пресс, 2011. – 112 с.
 3. Грыгаровіч, Я. Д. Эстэтычная накіраванасць асобы студэнта: педагагічны аспект / Я. Д. Грыгаровіч. – Мінск: Бел. дзярж. ун-т культуры, 2002. – 403 с.
 4. Ершова, А. П. Режиссура урока, общения и поведения учителя / А. П. Ершова, В. М. Букатов. – М.: Флинта, 2010. – 344 с.
 5. Кан-Калик, В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – М.: Педагогика, 1990.
 6. Кнебель, М. Поэзия педагогики / М. Кнебель. – М.: ВТО, 1976. – 527 с.
 7. Конаржевский, Ю. А. Анализ урока / Ю. А. Конаржевский. – М.: Обр. центр «Педагогический поиск», 2003. – 336 с.
 8. Роль искусства в развитии способностей школьников / под ред. Е. К. Чухман. – М.: Педагогика, 1985. – 144 с.
 9. Савостьянов, А. И. Общая и театральная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. И. Савостьянов. – СПб.: КАРО, 2007. – 256 с.
 10. Сазонов, Е. Ю. Город мастеров / Е. Ю. Сазонов. – М.: Педагогика, 1984. – 128 с.
 11. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Г. К. Селевко. – М.: Нар. образование, 1998. – 256 с.
 12. Фильштинский, В. М. Открытая педагогика / В. М. Фильштинский. – СПб.: «Балтийские сезоны», 2006. – 368 с.

3.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа №1 по теме «Реализация основных положений возрастной психологии и психологии творчества в системе эстетического воспитания и художественного образования»

Проанализировать материалы, раскрывающие возрастные особенности эстетической деятельности дошкольников и младших школьников. Используя собственные детские рисунки, любимые в детстве иллюстрированные книги, фотографии и видеозаписи выступлений детей и подростков и т.п. в процессе анализа выделить следующие позиции:

- Возраст
- Вид эстетической деятельности
- Характерные возрастные особенности, проявленные в представленных материалах
- Проект действий педагога, направленных на совершенствование эстетического развития воспитанника.

Литература (один из предложенных источников на выбор):

1. Изучение личности школьника учителем / под ред. Э.И. Васильевой. – М., 1991.
2. Исследование художественных интересов школьников / Под общ. Ред. Е. В. Квятковского, Ю. У. Фохта-Бабушкина. М.: Педагогика, 1974. -160 с.
3. Одаренные дети / общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М.Слущкого; предисл. В.М. Слущкого; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.

Самостоятельная работа №2 по теме «Дидактические основы современной многоуровневой системы художественного образования»

Разработать проект учебного занятия по одному из специальных предметов в соответствии с получаемой творческой специальностью, предусмотрев реализацию принципа единства восприятия, изучения искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности в системе эстетического воспитания. В подготовленном проекте должны быть указаны:

- учебный предмет;
- тема занятия;
- характер аудитории, на которую рассчитано занятие;
- цель занятия в соответствии со значением разрабатываемой темы ;
- объем необходимого и достаточного содержания материала для занятия в соответствии с его продолжительностью;
- формулирование воспитательных, развивающих и дидактических задач занятия;
- подбор средств обучения, адекватных содержанию урока и психолого-педагогическим характеристикам учащихся;
- разработка методики проведения занятия с вычленением основных компонентов: повторение, сообщение нового, закрепление и т.д.

Литература (один из предложенных источников на выбор):

1. Исследование художественных интересов школьников / Под общ. Ред. Е. В. Квятковского, Ю. У. Фохта-Бабушкина. М.: Педагогика, 1974. -160 с.
2. Неменский Б.М. Мудрость красоты. М.: Просвещение, 1987. - 255 с.

3. Роль искусства в развитии способностей школьников / под ред. Е. К. Чухман. – М.: Педагогика, 1985. – 144 с.
4. Система эстетического воспитания школьников / Под. ред. С.А. Герасимова. М.: Педагогика, 1983. - 264 с.
5. *учебники и учебные пособия по творческим спецдисциплинам*

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФТБКИСИ

1. Сущность педагогики искусства (артпедагогики). Функции артпедагогики в современном обществе.
2. Соотношение понятий «эстетическое воспитание» и «художественное образование» в истории педагогики и в современном социокультурном процессе.
3. Цель эстетического воспитания в современном обществе.
4. Виды эстетической деятельности как структурная основа профессиональной педагогики искусства.
5. Организация эстетической деятельности воспитанников в условиях академических и досуговых форм художественного образования.
6. История художественного образования: становление и основные этапы развития
7. Эволюция систем эстетического воспитания и художественного образования в зарубежной педагогике: идеи М.Монтессори, К.Орфа, Дж.Родари и др.
8. Становление систем эстетического воспитания и художественного образования на белорусских землях. Развитие эстетического воспитания и художественного образования в разные периоды белорусской истории.
9. Эстетические категории как объект восприятия и изучения в системе художественного образования. Эволюция эстетических представлений человечества и ее влияние на профессиональную педагогику искусства.
10. Функции искусства в социуме как объект теоретического и практического освоения воспитанниками.

11. Взаимосвязь этических и эстетических категорий и ценностей в системе художественного образования.
12. Своеобразие процессов художественно-образного и научного освоения мира; влияние этих различий на организацию эстетического воспитания и художественного образования.
13. Соотношение мировых, национальных и региональных художественных ценностей в процессе эстетического воспитания.
14. Реализация принципа культуросообразности в системе эстетического воспитания.
15. Семья как ценность; эстетические ценности семьи и их место в системе эстетического воспитания и художественного образования.
16. Дети как объекты художественно-творческого процесса. Образы детства в искусстве как отражение важнейших характеристик восприятия обществом феномена детства.
17. Эстетическая ценность детского творчества. Педагогическое руководство художественным творчеством детей.
18. Педагогическое руководство решением проблем спонтанного детского творчества.
19. Основные компоненты эстетического сознания человека как объект педагогического воздействия.
20. Формирование ценностных ориентаций личности в процессе эстетического воспитания
21. Культура восприятия эстетических ценностей как современная педагогическая проблема. Пути и средства воспитания культуры восприятия искусства.
22. Приемы организации закрепления эстетических впечатлений реципиентов различного возраста.

23. Уровень художественных предпочтений как индикатор эстетической воспитанности личности.
24. Разнообразие художественных интересов личности как цель и критерий эстетического воспитания.
25. Реализация принципа единства восприятия, изучения искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности в системе эстетического воспитания.
26. Закономерности и принципы эстетического воспитания.
27. Реализация принципа единства эмоционального и интеллектуального развития личности в системе эстетического воспитания
28. Возрастные особенности восприятия, понимания искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности: период младенчества и раннего детства.
29. Возрастные особенности восприятия, понимания искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности: период дошкольного и школьного детства.
30. Возрастные особенности восприятия, понимания искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности: младший подростковый период.
31. Возрастные особенности восприятия, понимания искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности: старший подростковый период.
32. Возрастные особенности восприятия, понимания искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности: период юности.

33. Понятие сензитивных периодов эстетического развития личности. Использование сензитивности для формирования навыков художественного творчества.
34. Психолого-педагогическая сущность понятий «задатки, способности, склонности» Типология способностей.
35. Диагностика и развитие способностей и склонностей в процессе эстетического воспитания.
36. Приемы и методы руководства эстетическим самовоспитанием
37. Деятельность педагога по созданию и развитию творческого коллектива.
38. Стили педагогического руководства и их воплощение в системе эстетического воспитания.
39. Выявление и развитие творческой индивидуальности ученика в процессе художественного образования.
40. Творческий успех ученика как проблема художественного образования. Педагогическое прогнозирование в артпедагогике.
41. Своеобразие реализации дидактических принципов в процессе художественного образования.
42. Углубленное изучение искусства в художественных школах и студиях: цели, содержание, методические особенности.
43. Современная система эстетического воспитания и общего художественного образования в РБ.
44. Основные требования к планированию деятельности учреждений культуры и искусства по эстетическому воспитанию населения.
45. Современная многоуровневая система профессионального художественного образования в РБ: достижения, проблемы, пути развития.

46. Педагогические требования к явлениям искусства и художественной культуры при включении их в систему эстетического воспитания и художественного образования.

47. Реализация принципа национально-культурной основы эстетического воспитания.

48. Педагогические требования к организации конкурсов, фестивалей, выставок профессионального и любительского художественного творчества детей и взрослых.

49. Специфика различных видов художественного творчества и ее влияние на личность творца (на примере получаемой творческой специальности)

50. Научно-исследовательская работа как условие совершенствования артпедагогики.

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценка в баллах	Показатели оценки
1 (один)	Распознавание отдельных объектов изучения из учебного материала, представленных в готовом виде: фактов, терминов, педагогических явлений и т.д.
2 (два)	Умение различать объекты изучения, представленных в готовом виде; понимание различий между отдельными явлениями, процессами, свойствами.
3 (три)	Воспроизведение части программного материала: фрагментарный пересказ и перечисление объектов изучения без понимания сути явлений.
4 (четыре)	Недостаточно осмысленное воспроизведение большей части программного материала: описание объектов изучения с элементами пояснения, которые раскрывают структурные связи и отношения между педагогическими явлениями. Наличие единичных существенных ошибок.
5 (пять)	Осмысленное воспроизведение большей части программного учебного материала: описание объектов изучения с пояснением структурных связей и отношений между педагогическими явлениями. Наличие незначительных ошибок.
6 (шесть)	Полное знание и осмысленный пересказ всего программного материала. Владение программным учебным материалом в знакомой ситуации: приведение примеров из практики, выполнение упражнений, задач и заданий по образцу.
7 (семь)	Полное, прочное, основательное знание и пересказ программного материала. Развернутое описание и толкование педагогических явлений, процессов и особенностей и в простых случаях взаимосвязей; раскрытие их сути, обоснование и доказательство без использования примеров из

	<p>культурологической практики, формулирование выводов. Недостаточно самостоятельное выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. Наличие единичных незначительных ошибок.</p>
8 (восемь)	<p>Полное, прочное, основательное знание и пересказ программного материала. Осмысленное использование программного учебного материала в знакомой ситуации. Развернутое описание и толкование объектов изучения, раскрытие их психолого-педагогической сути, обоснования и доказательства, поддержанные аргументами и фактами; формулирование выводов. Неуверенное определение связей между психолого-педагогическими науками и культурологической практикой. Самостоятельное и своевременное выполнение заданий. Наличие единичных незначительных ошибок.</p>
9 (девять)	<p>Полное, прочное, основательное, системное знание программного учебного материала и его доказательный пересказ. Пользование программным учебным материалом в частично измененной ситуации: применение учебного материала как на основе известных правил, предписаний, так и поиск новых знаний, способов решения поставленных задач; выделение научных мнений и гипотез, выделение задач научного познания, наличие действий и операций творческого характера для выполнения заданий. Доказательное определение связей между психолого-педагогическими науками и культурологической практикой.</p>
10 (десять)	<p>Свободное использование программного учебного материала. Применение знаний и умений в незнакомой ситуации: самостоятельное описание, толкование педагогических явлений. Формулирование правил, подходов, направлений современных психолого-педагогических наук; построение алгоритмов для выполнения заданий, обоснование возможных способов решения профессиональных педагогических проблем. Выполнение творческих и исследовательских работ и заданий.</p>

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
5.1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»

Министерство культуры Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»
_____ Ю.П. Бондарь
_____ 2012 г.
Регистрационный номер № ВУ - ____ / уч.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Учебная программа по специальностям

1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство (по направлениям)

1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям);

1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям);

Минск 2011

Составитель:

О.О.Грачева, доцент кафедры психологии и педагогики учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

Рецензенты:

В.Г.Игнатович, заведующий кафедрой психологии и педагогики начального образования Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет» им.Максима Танка, кандидат педагогических наук, доцент

А.А.Мышковец, доцент кафедры педагогики социокультурной деятельности Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент

Рекомендована:

кафедрой психологии и педагогики учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 28.01.2011 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 30.06.2011 г.).

Ответственный за редакцию:

Ответственный за выпуск: О.О.Грачева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Искусство, художественная культура являются сущностной основой деятельности БГУ культуры и искусств, определяя содержание и методические особенности, преподавания общеобразовательных и профильных дисциплин. Искусство выступает одновременно как цель и средство воспитания, образования и развития студенческой молодежи. Диапазон профессий и функций, к которым готовятся студенты, достаточно широк: это создатели, исполнители, исследователи, популяризаторы разных видов искусств и отраслей художественной культуры. В рамках каждой из перечисленных функций можно выделить аспект, связанный с педагогической деятельностью, осуществляемой средствами искусства или *артпедагогикой*. Это создание и исполнение произведений искусства для различных категорий публики, руководство процессами осмысления эстетических переживаний, формирования знаний и аксиологических позиций в сфере эстетических ценностей. Значительная часть выпускников БГУКИ включается в процессы художественного образования и эстетического воспитания, осуществляемые как в рамках академического учебно-воспитательного процесса, так и в рамках досуговой деятельности.

Дисциплина «Профессиональная педагогика» опирается на освоение большого блока общих и специальных психолого-педагогических дисциплин (общая, возрастная и социальная психология, педагогика, методика преподавания специальных дисциплин), помогает подготовить студентов к успешному прохождению педагогической практики и, в конечном счете, к деятельности в качестве преподавателя специальных дисциплин в сфере искусства.

Основной целью преподавания профессиональной педагогики является формирование и развитие профессиональной компетентности, позволяющей сочетать академические, профессиональные, социально-личностные компетенции для решения задач в сфере профессиональной художественно-педагогической деятельности.

Задачи:

– формирование знаний о сущности, закономерностях, принципах артпедагогики, систем художественного образования и эстетического воспитания в РБ;

– развитие умений вычленения профессиональных педагогических ситуаций, педагогической интерпретации творческих работ учеников, стимулирование процессов профессиональной рефлексии;

– формирование важнейших компонентов педагогического мастерства артпедагога, вооружение студентов концептуально-инструментальными знаниями и навыками их применения в культуротворческой и культуроохранной деятельности артпедагога.

В результате изучения дисциплины «Профессиональная педагогика» студент должен **знать:**

– основные понятия и категории профессиональной педагогики искусства (артпедагогики), место артпедагогики в системе гуманитарных наук.

– основные положения современных концепций художественного образования и эстетического развития личности, педагогические способы, методы, технологии, обеспечивающие эффективность личностного и профессионального развития и самосовершенствования в сфере искусства;

- индивидуально-психологические свойства, качества и особенности художественно одаренной личности, механизмы мотивации и способы регуляции художественно-творческой деятельности;

- психолого-педагогические закономерности выявления и развития общих и специальных художественных способностей и склонностей;

- социально-психологические механизмы и этапы формирования творческого коллектива, закономерности поведения личности в творческом коллективе;

- принципы применения психолого-педагогических знаний для решения личных, социальных, профессиональных задач в сфере артпедагогики;

- место семейного воспитания в системе эстетического воспитания и художественного образования;

- структуру и особенности функционирования национальной системы художественного образования и эстетического воспитания;

- мировые тенденции развития художественного образования;

уметь:

- пользоваться приемами организации продуктивного межличностного и группового профессионального общения;

- отбирать и использовать методы системного и сравнительного анализа педагогических ситуаций;

- пользоваться методами выявления индивидуально-психологических и личностных особенностей людей разных возрастов, пола, характера и степени одаренности и продуктивного гуманного включения их в эстетическую деятельность;

– профессионально взаимодействовать с родителями и членами семей учащихся системы художественного образования;

– учиться, повышать педагогическую квалификацию в течение всей профессиональной деятельности.

Это обеспечивает студентам овладение следующими компетенциями:

УК-1 Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации

УК-5 Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности

УК-6 Проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности

БПК-1 Применять на практике основные теории обучения и воспитания, современные педагогические системы, понимать их роль и место в образовательном процессе

БПК-2 Определять и применять в профессиональной деятельности современные методы, формы, средства и технологии обучения и воспитания

БПК-3 Учитывать в педагогической деятельности особенности возрастного физиологического и психологического развития человека на основе системных знаний о жизненных этапах его развития в биологическом, социальном и психологическом аспектах

БПК-4 Осуществлять педагогическую деятельность в сфере художественного образования, создавать и применять современные образовательные технологии и педагогические инновации в целях личного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся

Рекомендуются к использованию в ходе преподавания дисциплины следующие методы:

- технология учебно-исследовательской деятельности, опирающаяся на рационально-логические и ассоциативно-образные способы освоения материала;

- проектные технологии (подготовка презентаций по отдельным вопросам, защита проектов по педагогическому обеспечению художественно-творческой деятельности);

- интерактивные методы обучения (использование техник обратной связи, активизации познавательной и творческой деятельности студентов, внедрение полученных знаний в профессиональную творческую деятельность);

- коммуникативные технологии (дискуссия, мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы);

- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных, креативных играх и др.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Профессиональная педагогика» предусмотрено всего 94 часа. Из них 34 аудиторных часа (20 – лекционных, 14 – семинарские занятия). Рекомендуемая форма контроля – экзамен.

Объектом диагностики являются наличие знаний по профессиональной педагогике и способность их адаптировать в своей деятельности по эстетическому воспитанию и художественному образованию представителей различных возрастных групп. В процессе практических занятий студентам предлагаются учебно-творческие задания, контрольные вопросы для самопроверки по конкретным темам дисциплины. Выявление факта учебных достижений осуществляется с помощью самостоятельных работ и итогового экзамена.

Контролируемая самостоятельная работа может быть представлена в форме рефератов, эссе, сообщений по предложенной тематике. Также может быть предложена подготовка презентации по определенной теме. Текущая самостоятельная работа в процессе изучения курса предполагает составление схем, психолого-педагогического словаря, сравнительных таблиц, подбор примеров, иллюстрирующих проявление актуальных проблем артпедагогики в процессе освоения различных видов художественного творчества.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Названия разделов и тем	Количество аудиторных часов		
		всего	лекции	семинары
	Введение	2	2	
Раздел 1. Теоретические основы профессиональной педагогики				
1	Сущность, цель, задачи эстетического воспитания и художественного образования на современном этапе развития общества	2	2	
2	Становление и развитие системы е воспитания и художественного образования в отечественной и зарубежной педагогике	6	2	4
3	Методологические основы теории и практики современного эстетического воспитания	2	2	
Раздел 2. Педагогическая аксиология артпедагогики				
4	Аксиологические аспекты артпедагогики	4	2	2
5	Основные компоненты эстетического сознания человека как объект педагогического воздействия	2	2	
Раздел 3. Психолого-педагогические основы функционирования системы эстетического воспитания и художественного образования в РБ				
6	Реализация основных положений возрастной психологии и психологии творчества в системе эстетического воспитания и художественного образования	4	2	2
7	Закономерности и принципы эстетического воспитания	4	2	2
8	Дидактические основы современной многоуровневой системы художественного образования	4	2	2
9	Деятельность учебных заведений и учреждений культуры по эстетическому воспитанию и художественному образованию представителей различных возрастных групп	4	2	2
Всего		34	20	14

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение.

Цель и задачи дисциплины «Профессиональная педагогика». Место профессиональной педагогики в структуре деятельности работника досуговой и художественно-творческой деятельности. Взаимосвязь дисциплины с психолого-педагогическими и гуманитарными дисциплинами, включенными в содержание обучения студентов.

Понятие артпедагогики в современном социокультурном пространстве.

Личный опыт ученичества в системе художественного образования как источник материала для анализа педагогических ситуаций. Типичные педагогические ошибки и их преодоление как основа эволюции профессиональной деятельности артпедагога.

Педагогическая практика студентов как завершающий этап освоения учебной дисциплины «Профессиональная педагогика». Профессиональное мастерство артпедагога и условия его совершенствования

Р з д е л 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Тема 1. Сущность, цель, задачи эстетического воспитания и художественного образования на современном этапе развития общества

Эстетика и педагогика в системе гуманитарных наук. Взаимосвязь этих научных дисциплин в теории и практике воспитания средствами искусства.

Соотношение понятий «эстетическое воспитание» и «художественное образование». Диахронная эволюция трактовок указанных понятий и характера их взаимосвязи. Цель эстетического воспитания в современном обществе.

Виды эстетической деятельности как структурная основа профессиональной педагогики искусства. Классификация видов эстетической деятельности по характеру деятельности субъекта. Классификация видов художественно-творческой деятельности по характеру создаваемых образов. Взаимосвязь различных видов эстетической деятельности в процессе эстетического воспитания.

Организация эстетической деятельности воспитанников в условиях академических и досуговых форм художественного образования. Задачи общеобразовательного, предпрофессионального и профессионального уровней художественного образования в РБ. Задачи любительских форм художественно-творческой деятельности детей и взрослых.

Тема 2. Становление и развитие системы эстетического воспитания и художественного образования в отечественной и зарубежной педагогике

История художественного образования: становление и основные этапы развития: художественная практика → обучение практике → теория искусства → обучение теории и практике → история искусства → обучение теории и истории отдельно от профессиональной практики.

Формирование представления о художественном развитии как неотъемлемом компоненте гармонически развитой личности в эпоху Античности. Эволюция содержания и методики художественного образования и эстетического воспитания в эпоху Средневековья и Возрождения. Вычленение эстетического воспитания в самостоятельный раздел педагогической теории и практики в период Нового времени.

Становление систем эстетического воспитания и художественного образования на белорусских землях. Развитие эстетического воспитания и художественного образования в разные периоды белорусской истории.

Дифференциация (по видам художественного творчества) и интеграция (видов эстетической деятельности) как процессы, характерные для систем эстетического воспитания в XX в.

Достижения зарубежных стран и регионов в совершенствовании содержания, форм и методов художественного образования в XX – XXI вв. Наиболее известные зарубежные деятели, внесшие вклад в теорию и практику эстетического воспитания и художественного образования детей и взрослых.

Тема 3. Методологические основы теории и практики современного эстетического воспитания

Инкультурация и социализация личности как взаимосвязанные, но не тождественные процессы. Духовная и материальная ценность произведений художественной культуры как предмет педагогического анализа. Ценности этические, эстетические, научные: их развитие, взаимопроникновение, взаимовлияние и методическое воплощение в

артпедагогике. Эволюция эстетических представлений человечества и ее влияние на профессиональную педагогику искусства.

Эстетические категории как объект восприятия и изучения в системе художественного образования. Адекватность эстетической оценки как педагогическая проблема. Взаимосвязь эстетических и этических категорий в процессе воспитания личности. Исторический, национальный, региональный, социокультурный компоненты восприятия эстетических категорий.

Функции искусства в социуме как объект теоретического и практического освоения воспитанниками. Взаимосвязь этических и эстетических категорий и ценностей в системе художественного образования.

Своеобразие процессов художественно-образного и научного освоения мира; влияние этих различий на организацию эстетического воспитания и художественного образования.

Раздел 2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКСИОЛОГИЯ АРТПЕДАГОГИКИ

Тема 4. Аксиологические аспекты артпедагогике

Психолого-педагогическая сущность системы «объект творчества → субъект творчества → реципиент».

Соотношение мировых, национальных и региональных художественных ценностей в процессе эстетического воспитания. Соотношение шедевров и художественного «мейнстрима» в реальном потоке художественных впечатлений и в учебном процессе – одна из дискуссионных проблем эстетического воспитания. Компаративизм, как прием, обеспечивающий формирование содержания художественного образования с учетом разнообразия эстетических ценностей. Реализация принципа культуросообразности в системе эстетического воспитания.

Личность как ценность; понятие творческой индивидуальности как одно из центральных в артпедагогике. Возраст как тема искусства. Семья как ценность; эстетические ценности семьи и их место в системе эстетического воспитания и художественного образования.

Дети как объекты художественно-творческого процесса. Образы детства в искусстве как отражение важнейших характеристик восприятия обществом феномена детства. Типология образов детства.

Художественное образование и художественное творчество как темы произведений искусства. Образы учеников и учителей в произведениях искусства как отражение важнейших тенденций эволюции артпедагогике.

Эстетическая ценность детского творчества. Педагогическое руководство художественным творчеством детей. Проблемы спонтанного детского творчества. Репертуар как средство воспитания исполнителей и зрителей.

Эстетические и психолого-педагогические аспекты исполнительского и оригинального художественного творчества детей. Особенности эволюции детского творчества в разных видах искусств.

Тема 5. Основные компоненты эстетического сознания человека как объект педагогического воздействия

Эстетическая оценка и эстетическое суждение как первоначальные этапы формирования эстетического сознания. Эстетические интересы и потребности – основа накопления эстетического опыта. Развитие эстетических вкусов и формирование эстетических идеалов на основе опыта эстетического восприятия. Воспитание аксиологических позиций в процессе формирования эстетического сознания.

Культура восприятия эстетических ценностей как современная педагогическая проблема. Роль техногенных искусств в формировании эстетических потребностей и привычек подрастающего поколения. Пути и средства воспитания культуры восприятия искусства. Развитие рефлексивности в процессе осмысления и обсуждения эстетических ценностей.

Раздел 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РБ

Тема 6. Реализация основных положений возрастной психологии и психологии творчества в системе эстетического воспитания и художественного образования

Возрастные особенности восприятия, понимания искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности. Приемы учета возрастных особенностей эстетической деятельности предполагаемых реципиентов в процессе создания профессиональных произведений искусства. Проблема сензитивных периодов освоения навыков художественного творчества. Особенности реализации принципа единства эмоционального и интеллектуального развития личности в системе эстетического воспитания.

Диагностика и развитие способностей и склонностей в процессе эстетического воспитания. Типология способностей и ее педагогическая интерпретация в процессе преподавания различных видов искусств. Педагогическое прогнозирование в артпедагогике.

Реализация принципа природосообразности в деятельности артпедагога. Особенности педагогического руководства

художественным творчеством представителей различных возрастных групп. Спонтанное художественное творчество как педагогическая проблема.

Деятельность педагога по созданию и развитию творческого коллектива. Творческое лидерство: психолого-педагогический аспект проблемы. Стили педагогического взаимодействия и их реализация в артпедагогике. Пути создания и поддержания благоприятного психологического климата в учебно-творческом коллективе. Взаимодействие руководителя учебно-творческого коллектива с семьями воспитанников и с общеобразовательными учебными заведениями, где занимаются воспитанники

Приемы и методы руководства эстетическим самовоспитанием.

Творческий успех как педагогическая проблема.

Тема 7. Закономерности и принципы эстетического воспитания

Уровень художественных предпочтений как индикатор эстетической воспитанности.

Закономерности эстетического воспитания.

Разнообразие художественных интересов как цель и критерий эстетического воспитания.

Реализация принципа единства восприятия, изучения искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности в системе эстетического воспитания. Педагогическое руководство эволюцией художественных предпочтений в подростковом возрасте. Педагогическое взаимодействие субъектов воспитательного процесса как условие продуктивности эстетического воспитания. Педагогическое общение как ведущее средство эстетического развития школьников.

Тема 8. Дидактические основы современной многоуровневой системы художественного образования

Своеобразие реализации дидактических принципов в процессе художественного образования.

Интерпретация методов классической дидактики в процессе обучения разным видам художественного творчества. Особенности усвоения художественных знаний, умений и навыков в процессе изучения разных видов искусств. Использование традиционных и современных средств обучения в артпедагогике.

Углубленное изучение искусства в художественных школах и студиях: цели, содержание, методические особенности.

Современная система эстетического воспитания и общего художественного образования в РБ.

Современная многоуровневая система профессионального художественного образования в РБ: достижения, проблемы, пути развития.

Тема 9. Деятельность учебных заведений и учреждений культуры по эстетическому воспитанию и художественному образованию представителей различных возрастных групп

Педагогические требования к явлениям искусства и художественной культуры при включении их в систему эстетического воспитания и художественного образования. Воспитывающие функции репертуара. Педагогические требования к подбору репертуара. Распределение ролей (в сценических видах творчества) как педагогическая проблема.

Реализация принципа национально-культурной основы эстетического воспитания. Детское художественное творчество в контексте детской субкультуры. Проблема выявления, сохранения и развития эстетического своеобразия детского художественного творчества.

Возможности различных видов искусства в коррекционной деятельности. Социальная коррекция в условиях творческого коллектива.

Личность преподавателя искусства. Пути формирования и развития профессионального мастерства артпедагога. Формы повышения квалификации преподавателей искусства в РБ.

Основные требования к планированию деятельности учебных заведений по эстетическому воспитанию учащихся.

Основные требования к планированию деятельности учреждений культуры и искусства по эстетическому воспитанию населения.

Педагогические требования к организации конкурсов, фестивалей, выставок профессионального и любительского художественного творчества.

Научно-исследовательская работа как условие совершенствования артпедагогики. Формы популяризации научных достижений в современном информационном поле.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. *Анализ* и интерпретация произведения искусства: учеб. пособие / Н. А. Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец [и др.]; под ред. Н. А. Яковлевой. – М.: Высш. шк., 2005. – 551 с.: ил.

2. Гин, А. А. Приемы педагогической техники / А. А. Гин. – М.: Вита-Пресс, 2011. – 112 с.

3. Ершова, А. П. Режиссура урока, общения и поведения учителя / А. П. Ершова, В. М. Букатов. – М.: Флинта, 2010. – 344 с.

4. Кан-Калик, В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – М.: Педагогика, 1990.

5. Конаржевский, Ю. А. Анализ урока / Ю. А. Конаржевский. – М.: Обр. центр «Педагогический поиск», 2003. – 336 с.

6. Кузьмініч, М. Л. Гісторыя музычнага выхавання і адукацыі: (ад старажытнасці да XIX ст.): вучэб. дапам. / М. Л. Кузьмініч. – Мінск: Бел.ун-т культуры, 2000. – 188 с.

7. Малахова, И. А. Развитие креативности личности в социокультурной сфере: педагогический аспект / И. А. Малахова. – Минск: Бел.гос. ун-т культуры и искусств, 2006. – 327 с.

8. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества: учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: Академ. проект: Гаудеамус, 2006. – 490 с.

9. Пракапцова, В. П. Мастацкая адукацыя ў Беларусі / В. П. Пракапцова. – Мінск: Бел.ун-т культуры, 1999. – 210 с.

10. Родари, Дж. Грамматика фантазии / Дж. Родари; пер. с ит. – М.: Прогресс, 1990. – 192 с.

11. Роль искусства в развитии способностей школьников / под ред. Е. К. Чухман. – М.: Педагогика, 1985. – 144 с.

12. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Г. К. Селевко. – М.: Нар. образование, 1998. – 256 с.

13. Толстых, А. В. Искусство понимать искусство. Психологический коллаж / А. В. Толстых. – М.: Педагогика, 1990. – 160 с.: ил.

Дополнительная

14. Алехин, А. Д. Когда начинается художник: кн. для учащихся / А. Д. Алехин. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 160 с.: ил.

15. *Грыгаровіч, Я.*
Д.Эстэтычнаянакіраванасцьасобыстудэнта: педагагічны аспект

/ Я. Д. Грыгаровіч. – Мінск: Бел.дзярж.ун-т культуры, 2002. – 403 с.

16. *Кнебель, М.* Поэзия педагогики / М. Кнебель. – М.: ВТО, 1976. – 527 с.

17. *Левин, С. Д.* Беседы с юным художником: в 2 вып. / С. Д. Левин. – М.: Сов.художник, 1988. – Вып. 1. – 288 с.: ил.; Вып. 2. – 320 с.: ил.

18. *Малахова, И. А.* Развитие личности: пособие для педагогов, кл. рук., психологов общеобразоват. шк., педагогов-организаторов внешкольн. учреждений: в 2 ч. / И. А. Малахова. – Минск: Беларус. навука, 2002. – Ч. 1: Способность к творчеству, одаренность, талант. – 158 с.

19. *Малахова, И. А.* Развитие личности: пособие для педагогов, кл. рук., психологов общеобразоват. шк., педагогов-организаторов внешкольн. учреждений: в 2 ч. / И. А. Малахова. – Минск: Беларус. навука, 2003. – Ч. 2: Художественно-творческая деятельность. – 152 с.

20. *Одаренные дети*: пер. с англ. / общ.ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого; предисл. В. М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.

21. *Пракапцова, В. П.* Спасціжэнне майстэрства / В. П. Пракапцова. – Мінск: МФЦП, 2006. – 288 с.: іл.

22. *Савостьянов, А. И.* Общая и театральная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. И. Савостьянов. – СПб.: КАРО, 2007. – 256 с.

23. *Сазонов, Е. Ю.* Город мастеров / Е. Ю. Сазонов. – М.: Педагогика, 1984. – 128 с.

24. *Фильштинский, В. М.* Открытая педагогика / В. М. Фильштинский. – СПб.: «Балтийские сезоны», 2006. – 368 с.

25. *Эстетическое воспитание в современном мире (теория и практика эстетического воспитания за рубежом)* / МК СССР, ВНИИ искусствознания. – М., 1991. – 236 с.

5.2. МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЕКЦИЙ

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 1

Слайд 2

БГУ культуры и искусств
Кафедра психологии и педагогики
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Доцент Ольга Олеговна Грачёва

Тема 1. СУЩНОСТЬ,
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сущность современной педагогике искусства

- Педагогика искусства наблюдает и изучает *взаимодействие* в системе
Человек → мир эстетических ценностей
- Эстетическое сознание – это *оценочное* сознание
- Эстетическая оценка – результат *цивилизационного* процесса
- Педагогика искусства = АРТПЕДАГОГИКА

Слайд 1

ПЛАН

- Предмет, задачи, основные категории современной педагогики искусства (АРТПЕДАГОГИКИ)
- Сущность понятий «эстетическое воспитание» и «художественное образование»
- Виды эстетической деятельности как структурная основа профессиональной педагогики искусства
- Функции артпедагогики в современном обществе
- Направления деятельности артпедагогики на разных уровнях учебно-воспитательного процесса

Слайд 3

Процесс художественного образования:
формирование

Слайд 4

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРОЦЕСС ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:

**формирование личности,
способной воспринимать и оценивать
эстетические явления
в социуме, природе, искусстве;
личности, стремящейся создать
и сохранять эстетические ценности
в своей практической деятельности**

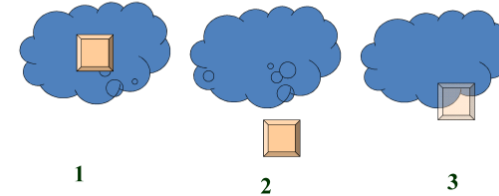
Слайд 5

Соотношение процессов
эстетического воспитания
и художественного образования
(какой вариант самый точный?)

1 2 3

Слайд 6

Между собой процессы художественного образования и эстетического воспитания соотносятся как **взаимосвязанные**, но **не рядоположенные**

Слайд 7

Виды эстетической деятельности и их роль в эстетическом развитии личности

перцептивная

креативная

когнитивная

Слайд 8

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

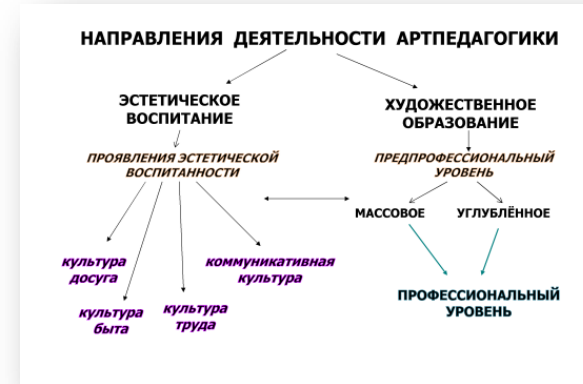
Виды художественного творчества и их роль в эстетическом развитии личности

- литературное творчество (создает **универсальные** образы);
- изобразительное творчество (создает **пространственные** образы);
- музыкальное творчество (создает **временные** образы);
- театральное творчество (создает **пространственно-временные** образы);
- техногенное творчество (создает образы, чьи выразительные средства зависят от *возможностей техники*: радио, кино и т.п.). Их можно назвать **виртуальными** образами

Слайд 9

Полноценно и разносторонне развитой в эстетическом отношении личностью принято считать человека, *знакомого со всеми видами искусств*, причем хотя бы с одним из них – на всех уровнях деятельности, т.е. **перцептивном, когнитивном и креативном.**

Слайд 10

Слайд 11

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ		
Характеристики	АКАДЕМИЧЕСКИЕ	ДОСУГОВЫЕ
Приоритетные цели	Образовательные (знания, умения, навыки) и профориентационные (подготовка к поступлению на следующий уровень образования)	Развивающие и профориентационные (развитие и диагностика общих и специальных склонностей, способностей, анализ соотношения этих качеств)
Содержание образования	Стандартизованное, ориентированное на преемственность ступеней образования	Стандартизованное, индивидуализированное с учетом своеобразия личности учеников и педагогов
Сроки обучения	Стандартизованы	Индивидуализированы
Формы контроля за результативностью образовательного процесса	Зачеты, экзамены, защиты	Выставки, концерты, фестивали, конкурсы
Формы фиксации результатов контроля	Документ государственного образца, имеющий юридическую силу	Стимулирующие: дипломы, грамоты, благодарности и т.п.

Слайд 12

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Задачи художественного образования и эстетического воспитания на разных уровнях учебно-воспитательного процесса

- Базовый
- Углублённый или предпрофессиональный
- Профессиональный
- Формирование гармоничной креативной личности
- Профессиональная ориентация
- Подготовка к самостоятельному творчеству и/или деятельности в сфере артпедагогики

Слайд 13

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 2

БГУ культуры и искусства
Кафедра психологии и педагогики
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Доцент Ольга Олеговна Грачёва

Тема 2. **Методологические основы теории и практики современной артпедагогики**

Слайд 1

ПЛАН

- Ценности культуры как предмет педагогического анализа
- Эстетические категории как объект восприятия и изучения в системе художественного образования
- Функции искусства в социуме как объект теоретического и практического освоения воспитанниками
- Своеобразие процессов художественно-образного и научного освоения мира

Слайд 2

Система эстетического воспитания призвана обеспечивать инкультурацию личности, т.е. постижение воспитанниками ценностей культуры

Слайд 3

Эстетические категории как объект восприятия и изучения в системе художественного образования и эстетического воспитания

Характер эстетической оценки передают категории прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического, а также ужасного

Слайд 4

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Слайд 5

Инкультурация личности осуществляется через освоение всего разнообразия функций искусства в социуме:

- эстетическая
- гедонистическая
- креативная
- когнитивная
- развивающая
- воспитывающая
- коммуникативная
- рекреационная
- компенсаторная (реабилитационная)
- проективная

Слайд 6

Наука и искусство как способы познания и освоения мира

НАУКА

- Опирается на факты, ищет закономерности
- Двигается от рациональных усилий к эмоциональной оценке результатов
- Создает преходящие (устаревающие) ценности

ИСКУССТВО

- Опирается на художественные образы
- Двигается от эмоциональной оценки явлений к их образному, а затем рациональному анализу
- Создает непреходящие (вечные) ценности

Слайд 7

Преподавать искусство средствами искусства означает

- Опирается на специфику художественно-образного освоения мира
- Моделировать все разнообразие функций искусства в деятельности
- Пользоваться выразительной речью и профессиональной лексикой
- Выявлять взаимосвязь и взаимовлияние эстетических, этических и научно-технических ценностей

Слайд 8

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 3

БГУ культуры и искусств
Кафедра психологии и педагогики
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Доцент Ольга Олеговна Грачёва

Тема 3 Аксиологические аспекты артпедагогики

Слайд 1

План

1. Восприятие произведений художественного творчества как психолого-педагогическая проблема
2. Реализация принципа культуросообразности в системе эстетического воспитания
3. Гуманитарные ценности в системе артпедагогики
4. Художественное образование и художественное творчество как темы произведений искусства

Слайд 2

Психолого-педагогическая сущность системы «объект творчества → субъект творчества → реципиент»

Слайд 3

Реализация принципа культуросообразности
в системе эстетического воспитания

Н. А. Ярошенко. Хор. 1894

Слайд 4

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ребенок – объект внимания и заботы взрослого

Исида с Гором. Бронзовая статуэтка (VI в. до н.э. Египет)

Ж.С. Петров-Водкин. 1918 год в Петрограде. (1920.)

Е.В. Зуев. Памятник воину-освободителю в Третьяковском парке, Берлин. (1948.)

Богоматерь Владимирская (нач. XII в.)

М.А. Савицкий. Парфиманская мадонна (1967.)

Слайд 5

Ребенок – модель взрослого

Александр Фидос. Алфиодор. Лаокон (I в. до н.э.)

А.М. Поланко. Портрет инфантов дона Карлоса и дона Фернандо (1610.)

Неизвестный художник. Портрет сидящей девочки с собакой (сер. XVIII в.)

Слайд 6

Ребенок – символ базовых ценностей человечества

Ефроний «Немка с ласточкой» (ок. 500 г. до н.э.)

И.А. Ярошенко. Всюду жизнь (1888.)

А.А. Дейнека. Будущие летчики (1938.)

Слайд 7

Образ ребенка – реципиента произведений искусства

И.Л. Годанов-Бельский. Новая сказка (1891. ЭОБМ РБ)

Д.М. Тусцин. «Аленушка» (1950-е гг.)

И.Л. Годанов-Бельский. «Деревенские друзья»

Слайд 8

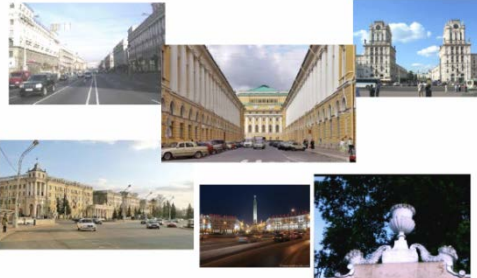
СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Соотношение мировых, национальных и региональных художественных ценностей в процессе эстетического воспитания

Слайд 9

Использование приемов компаративизма в процессе формирования эстетических ценностей

Слайд 10

Творческая индивидуальность как ценность

Работы Нади Рушевой (60-е гг. XX в.)

Слайд 11

Образы детства в искусстве как отражение восприятия обществом феномена детства

Ф.Э.Мурillo. Святое семейство с птичкой (XVII в.)

Л.-Л. Фубис. Елена Фурмант с детьми. Деталь. (Ок, 1638.)

К.Мирошкин, Э.Кургузова-Мирошкин, Малютка (2003.)

Слайд 12

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ребенок – интерпретатор произведений искусства

Ф.Т. Ловицкий. Портрет Е.Я. Хруцовой и кн. Е.Я. Хованский (1773.)

А.Ватто. Шанец, (1716)

А.С.Бархатков. Первая песенка (1957. ЭОСМ РФ)

Слайд 13

Ребенок – самоценная развивающаяся личность

Ф.Я.Серов. Портрет Миши Мерзлова (1901.)

Э.Н.Тет. Портрет О.Л.Костичевой (1981.)

С.В.Образцов с куклой (номер «Штан» на музыку «Хамбальдой с куклой» из цикла «Детская» М.Л.Мусоргского, фотографии 80-х гг. XX в.)

Слайд 14

Ребенок – творец эстетических ценностей

Ф.Яшин. Портрет дочери (1998 г.)

В.М.Махшимов. Будущий художник (1899. ЭОСМ РФ)

Сцена из выпускного спектакля 11-ПТ класса 136 минской школы 2005 г.

Слайд 15

Художественное образование и художественное творчество как темы произведений искусства

Рестись кратора. (V в до н.э.)

Семья Моцарт (1763 – 64.)

Э.Н.Тет. Юный художник (2-я пол. 1760-х гг.)

О.Рингар. Урок игры на гитаре (1897.)

Слайд 16

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Эстетическая ценность детского творчества
Спонтанное творчество как педагогическая
проблема

*Мария Монтессори
(1870 – 1952)*

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 4

БГУ культуры и искусств
Кафедра психологии и педагогики
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Доцент Ольга Олеговна Грачёва

Тема 4. **Основные компоненты эстетического сознания человека как объект педагогического воздействия**

Слайд 1

ПЛАН

1. Эстетическая оценка, суждение, эстетические интересы, потребности, вкусы и идеалы: сущность и взаимосвязь психолого-педагогических феноменов.
2. Формирование ценностных ориентаций в процессе эстетического воспитания.
3. Культура восприятия эстетических ценностей как современная педагогическая проблема.
4. Пути и средства формирования культуры восприятия искусства.

Слайд 2

Слайд 3

Формирование ценностных ориентаций в процессе эстетического воспитания

Слайд 4

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Формирование ценностных ориентаций в процессе эстетического воспитания

- Оценка эстетических ценностей имеет не альтернативный, а рейтинговый характер
- В процессе эстетического развития личности палитра оценок расширяется
- Для вербализации эстетических оценок ученикам целесообразно предлагать варианты определений на выбор
- В эстетической оценке различают объективное и субъективное начало
- Эстетическая оценка выявляется в процессе коммуникативной деятельности

Культура восприятия эстетических ценностей как современная педагогическая проблема

Причины:

- Изменение взаимодействия творца с воспринимающей аудиторией в режиме пространство/время. (Исключение – театрально-сценические искусства)
- Утрата художественным творчеством ритуальных функций
- Изменение каналов и структуры эстетических коммуникаций

Слайд 5

Культура восприятия эстетических ценностей как современная педагогическая проблема

Слайд 6

Слайд 7

Пути и средства формирования культуры восприятия искусства

Организация специальной педагогической работы по формированию культуры эстетического восприятия:

- Подготовка к восприятию
- Курирование процесса восприятия
- Закрепление полученных эстетических впечатлений

Слайд 8

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Подготовка к восприятию эстетических ценностей включает

- Психологическую настройку на восприятие как на сотворчество
- Рациональные сведения в содержании подготовки к восприятию
- Эмоциональную настройку на восприятие определенных художественных объектов
- Этические рекомендации для посещения «храмов искусств», знакомство с этикетом
- Педагогическое стимулирование в процессе подготовки к восприятию

Слайд 9

Курирование процесса восприятия

- Роль взрослого как «эмоционального камертона»
- Подавление деструктивных лидеров
- Формирование духовной элиты

Слайд 10

Закрепление полученных эстетических впечатлений

- Возрастные особенности эстетической рефлексии
- Организация художественно-творческой деятельности на основе восприятия искусства
- Организация дискуссий
- Организация творческих встреч

Слайд 11

Дискуссии об искусстве глазами художников

Д.И.Пускин. «Аленушка» (1950-е гг.)

Б.В.Корнеев. Школьники на концерте (1952)

Слайд 12

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вопросы и творческие задания для обсуждения спектакля, экскурсии, концерта

1. Стимулирование эмоциональной рефлексии
2. Выявление правильности понимания содержания
3. Анализ выразительных средств
4. Выявление авторской позиции на основе соотношения содержания/формы
5. Выявление авторского «мэседжа»
6. Контекстный анализ явления художественной культуры

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 5

БГУ культуры и искусств
Кафедра психологии и педагогики
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Доцент Ольга Олеговна Гранчёва

**Тема 4. Реализация основных положений
возрастной психологии
и психологии творчества в системе
эстетического воспитания и
художественного образования**

Слайд 1

ПЛАН

1. Возрастные особенности восприятия, понимания искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности.
2. Сензитивные периоды онтогенеза и проблемы художественного образования
3. Реализация принципа единства эмоционального и интеллектуального развития личности в системе эстетического воспитания
4. Диагностика и развитие художественных способностей в процессе эстетического воспитания. Типология способностей
5. Реализация принципа природосообразности в деятельности артпедагога.
6. Спонтанное художественное творчество как феномен артпедагогики
7. Творческий успех как педагогическая проблема.

Слайд 2

Эстетическое развитие личности
начинается еще до рождения

пренатальный период

Слайд 3

В период младенчества и раннего детства (от рождения до 3 лет)

происходит развитие всех органов чувств и становление процессов восприятия

Федор Рокотов. Портрет графа Бобринского в детстве. 1763

Жан Клуа. Портрет дочери Франциска I. 1522

Слайд 4

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Игрушки и другие предметы, окружающие ребенка, формируют его цветовые привычки и пристрастия, помогают (или мешают) развитию фантазии и манипулятивной деятельности

Слайд 5

Изобразительная деятельность развивается как игровая и формирует координацию глаз-рука

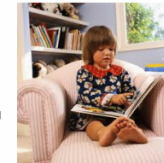
Слайд 6

Эволюция детского рисунка (1 – 3 года)

Слайд 7

Детские стихи и сказки с их простой рифмой и четким ритмом интенсифицируют развитие речи и развивают речевой слух ребенка. Книжная иллюстрация становится источником эстетических впечатлений и обеспечивает интеллектуальное развитие.

Для этого возраста характерен очень короткий произвольный период внимания (до 15 минут), а также быстрая эмоциональная утомляемость

Слайд 8

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Период **детства** включает дошкольный и младший школьный возраст

Ведущий вид эстетической деятельности – изобразительная

Слайд 9

Эволюция детского рисунка

Примитивная схема изображения человека (4 года)

Схематический рисунок с малым количеством деталей (5 лет)

Схематический рисунок с многочисленными второстепенными деталями (5 лет 9 месяцев)

Детализированная схема (6 лет 8 месяцев)

Слайд 10

Период детства является **сензитивным** для освоения музыкальной грамоты и навыков музыкального исполнительства

Сензитивность – чувствительность к освоению комплексов действий (в том числе навыков художественно-творческой деятельности)

Слайд 11

Знакомство с театральным искусством обычно начинается с кукольного театра

Для маленьких зрителей характерны:

- восприятие цвета, света, музыкально-ритмического и пластического рисунка спектакля (но не его вербального содержания);
- легкость восприятия условности, потребность в соучастии;
- боязнь фрустраций;
- потребность в физической подвижности;
- объем внимания от 30 до 40 минут.

Слайд 12

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Подростковый период распадается на два этапа

младший подросток (10-13 лет)

старший подросток (14-16 лет)

Слайд 13

Для младших подростков характерны

- чувство взрослости;
- наивный реализм;
- интерес к сюжету (его «физической» динамике);
- альтернативная («черно-белая») палитра этических и эстетических оценок;
- снижение эмпатии (особенно у мальчиков);
- интерес к «страшилкам» и «ужастикам»;
- частая смена интересов и видов творческой деятельности;

Слайд 14

В старшем подростковом периоде девочки нередко обгоняют мальчиков в темпах физиологического, а следовательно – эмоционального, а следовательно – эстетического развития

Формируются осознанные критерии качества творческой деятельности. Неудовлетворенность низким уровнем своего мастерства часто приводит к отказу от творческих занятий

Влияние педагога помогает подросткам перейти от наивного реализма к полноценному эстетическому восприятию искусства

Слайд 15

Юношеский возраст

выводит к порогу самостоятельной жизни

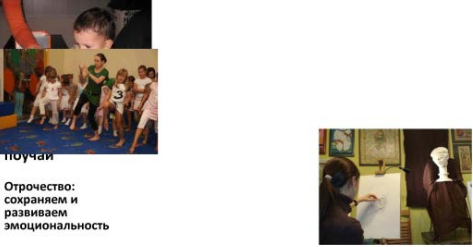
юность ищет в искусстве «зеркало», которое отражало бы ее интересы, манеры, слэнг

В юности принимаются решения о профессиональном выборе и месте искусства в жизни.

Слайд 16

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Реализация принципа единства эмоционального и интеллектуального развития в системе эстетического воспитания

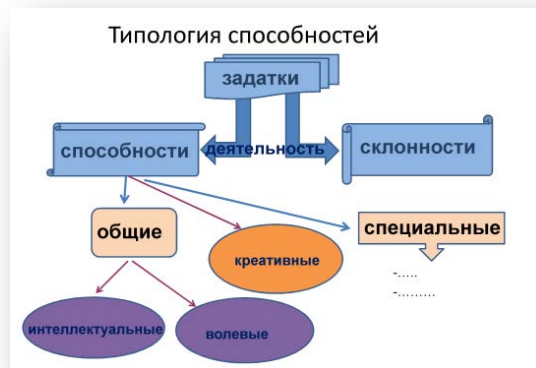

поучаи

Отрочество: сохраняем и развиваем эмоциональность

Юность: помощь в выборе пути

Слайд 17

Слайд 18

Педагогическое прогнозирование в артпедагогике:

- педагогический,
- профессиональный (тв. профессии),
- этический,
- гуманистический аспекты

Слайд 19

Соотношение психологических феноменов «интеллект» и «креативность» оказывает существенное влияние на социальный статус ученика в школьном классе и порождает актуальные педагогические проблемы

Слайд 20

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Взаимосвязь интеллектуальных, креативных способностей и статуса ученика в коллективе

Группа	IQ	креативность	Статус среди учеников	Статус по оценке учителей
I	↑	↑	+	- (+)
II	↑	↓	-	+
III	↓	↓	+	+
IV	↓	↑	-	-

Особенности педагогического руководства художественным творчеством представителей различных возрастных групп

- Опора на ведущий вид деятельности (игра, учение, труд)
- Спонтанное художественное творчество как педагогическая проблема:
 - история вопроса (статья Л.Н.Толстого «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят», 1862);
 - постановка вопроса «заново» в системе М.Монтессори (I пол. XX в.);
 - спонтанная и академическая творческая деятельность в современной системе художественного образования

Слайд 21

Найдите перечисленные типажы в кадрах кинофильма «Доживем до понедельника» (реж. С.Ростоцкий)

Слайд 22

Слайд 23

Выявление творческой индивидуальности как проблема артпедагогики

Слайд 34

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Творческий успех как педагогическая проблема

- Руководитель творческого коллектива обязан стать креативным лидером, берущим на себя ответственность за развитие и самореализацию коллектива. Это делает неизбежными элементы **авторитаризма** в стиле педагогического руководства
- **Либерализация** взаимоотношений становится неизбежной в случае, когда ученик в своем творческом росте достигает уровня руководителя и продолжает двигаться дальше
- В коллективных видах исполнительского творчества **цель** руководителя – успех у публики, а исполнители – **средство** достижения этого успеха. В арпедagogике – наоборот: цель – творческое развитие учеников.....

Творческий успех как педагогическая проблема

- Почему к нему стремятся?
- Почему его боятся?
- В чем его польза?
- В чем его опасность?
- Как его обеспечить?
- Как его обезопасить?

Слайд 25

Слайд 26

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 6

БГУ культуры и искусств
Кафедра психологии и педагогики
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Доцент Ольга Олеговна Грачёва

Тема 6. Закономерности и принципы эстетического воспитания

Слайд 1

ПЛАН

1. Результативность процесса эстетического воспитания как научная и практическая проблема артпедагогики
2. Уровень художественных предпочтений как индикатор эстетической воспитанности:
 - сущность,
 - методика измерения,
 - научное осмысление результатов исследования
3. Закономерности эстетического воспитания
4. Принципы эстетического воспитания

Слайд 2

Результативность эстетического воспитания как научная и практическая проблема артпедагогики

Карин Юрик. Юные танцовщицы

Слайд 3

«Старость запевает – юность подхватывает»
Брюссельский гобелен
из цикла «Пословицы»
(сер. XVII в., Чехия,
замок Глубока)

Слайд 4

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Семья Моцарт (1763-64, Музей Карнавале, Париж)

Слайд 5

Томас Вебстер (1800 – 1868). «Сельский хор»

Слайд 6

«Семейство Баха» картина Тоби Эдварда Розенталя(1870)

Слайд 7

Николай Неврев. Мочалов среди почитателей

Слайд 8

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В качестве *индикатора* эстетической воспитанности советские исследователи предложили использовать **уровень художественных предпочтений**

Важнейшие закономерности эстетического воспитания были установлены в отечественной педагогике благодаря обширным исследованиям художественных интересов школьников, которые проводились в 70-е годы XX в.

Слайд 5

Закономерности эстетического воспитания школьников

- Для эстетически развитых школьников характерен интерес **ко всему** разнообразию видов художественного творчества, наряду с доминирующим интересом **к одному** из них
- Доминирующий интерес к искусству реализуется в **трех** видах деятельности: восприятие, познание, самостоятельное творчество

Слайд 6

Закономерности эстетического воспитания школьников

- Качественный скачок в эстетическом развитии школьников происходит (**или не происходит!**) в период между 14 и 16 годами.
- Непременным условием такого качественного перехода является **общение** школьника с эстетически развитым взрослым.
- Другим неременным условием гармоничного эстетического развития является взаимодействие **эстетической деятельности** на уроке, во внеурочной деятельности и с помощью средств массовой информации.

Слайд 7

Принципы эстетического воспитания

- **единства перцептивной, когнитивной и креативной деятельности**
- **учета возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей**
- **преподавания искусства средствами искусства**
- **взаимосвязи эстетического, этического и интеллектуального развития личности**

Слайд 8

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 7

БГУ культуры и искусств
Кафедра психологии и педагогики
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Доцент Ольга Олеговна Грачёва

Тема 7. Дидактические основы современной многоуровневой системы художественного образования

Своеобразие реализации дидактических принципов в процессе художественного образования

Слайд 3

Слайд 1

План

1. Своеобразие реализации дидактических принципов в процессе художественного образования
2. Интерпретация методов классической дидактики в процессе обучения разным видам художественного творчества
3. Углубленное изучение искусства в художественных школах и студиях: цели, содержание, методические особенности
4. Современная система эстетического воспитания и общего художественного образования в РБ
5. Современная многоуровневая система профессионального художественного образования в РБ

Слайд 2

Принципы обучения

**НАУЧНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ**

Евгений Казман "Учиться, учиться, учиться!"
1952 г.

Слайд 4

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Принципы обучения

ЕДИНСТВО ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Адриан ван Стрей (1753 – 1826)
«Урок искусства»

Слайд 5

Принципы обучения

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ

- В преподавании точных и естественных наук – линейность

→ 1,2... → 1+2= → 1a+2b= →

- В преподавании искусств - цикличность

Слайд 6

Принципы обучения

ДОСТУПНОСТЬ –
следует различать доступность на интеллектуальном и эмоциональном уровне: материал должен соответствовать уровню эмоционального опыта ученика

Франсуа Буше «Купидоны. Аллегория любви»

Слайд 7

Принципы обучения

НАГЛЯДНОСТЬ:

- визуальная
- аудиальная
- аудио-визуальная
- тактильная
- органолептическая

Андре-Янри «Дарюга «На перемене»

Слайд 8

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Принципы обучения

УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ

Александр Косичев "Дорвались"

Слайд 9

Принципы обучения

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
И АКТИВНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ

У процесса учения
всего два ведущих
мотива:

интерес
и ответственность

Сергей Бочаров Урок рисования 1982 г.

Слайд 10

*Интерпретация методов классической
дидактики в процессе обучения разным видам
художественного творчества*

- **Вербальные** методы – обращены к интеллекту; развивают рефлексию
- **Наглядные** методы – обращены к эмоциональной сфере, развивают образное мышление
- **Практические** методы – формируют навыки, необходимые для творческой деятельности

Слайд 11

- **Репродуктивные** методы воспроизводят действия и суждения педагога; незаменимы при формировании точных знаний и навыков
- **Проблемно-поисковые** или эвристические методы субъективно моделируют процесс **научного или творческого поиска** на основании существующих образцов (открытий, изобретений, шедевров)
- **Творческие** методы включают учащихся **в процесс реального творчества** в сфере исследовательской, изобретательской или художественно-творческой деятельности

Слайд 12

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Углублённое изучение искусства в художественных школах и студиях: цели, содержание, методические особенности

- Цель – приобщение к искусству на предпрофессиональном этапе:
 - выявление способностей и склонностей;
 - определение динамики их развития;
 - профориентация на основе педагогического анализа и самоанализа ученика.
- Содержание – максимально приближённое к профессиональному
- Методика – с выраженным рекреационным эффектом

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

- Дошкольные учреждения
- Средние школы
- Внешкольные учреждения
- Пед.колледжи
- Вузы
- Послевузовское образование
- Система повышения квалификации и переподготовки кадров

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ

- Учреждения культуры
- Школы искусств
- Клубные учреждения
- Колледжи искусств
- Вузы
- Послевузовское образование
- Система повышения квалификации и переподготовки кадров

Слайд 15

Слайд 13

- **Современная система эстетического воспитания и общего художественного образования в РБ**
Решает задачу приобщения всех граждан к эстетическим ценностям
- **Современная многоуровневая система профессионального художественного образования в РБ**
Готовит профессиональных создателей эстетических ценностей и артпедагогов

Слайд 14

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 8

БГУ культуры и искусств
Кафедра психологии и педагогики
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Доцент Ольга Олеговна Грачёва

Тема 8 **Деятельность учебных заведений
и учреждений культуры
по эстетическому воспитанию
и художественному образованию
представителей различных возрастных
групп**

Слайд 1

План

1. Педагогические требования к явлениям искусства и художественной культуры при включении их в систему эстетического воспитания и художественного образования
2. Реализация принципа национально-культурной основы эстетического воспитания
3. Основные требования к планированию деятельности учебных заведений и учреждений культуры по эстетическому воспитанию граждан
4. Педагогические требования к организации конкурсов, фестивалей, выставок профессионального и любительского художественного творчества
5. Научно-исследовательская работа как условие совершенствования артпедагогики

Слайд 2

Педагогические требования к явлениям искусства
при включении их в систему эстетического воспитания и художественного
образования

Слайд 3

Педагогические требования к явлениям искусства
при включении их в систему эстетического воспитания и художественного
образования

Слайд 4

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Педагогические требования к явлениям искусства при включении их в систему эстетического воспитания и художественного образования

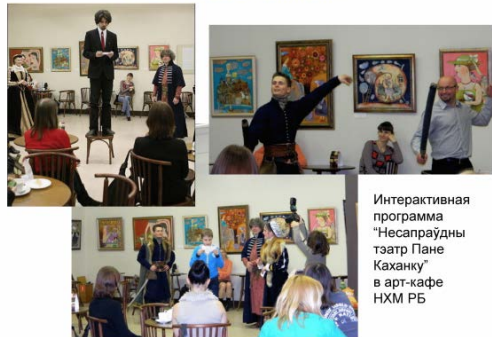
- **Высокий художественный уровень**
- Соответствие принципу национально-культурной основы эстетического воспитания
- Высокий воспитательный и развивающий потенциал
- Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников (исполнителей и/или зрителей)
- Учет региональных особенностей

Реализация принципа национально-культурной основы эстетического воспитания

- Опора на **ментальность** граждан РБ
- Опора на **национальных авторов** и произведения, созданные на нашей земле, «вдохновленные» ею
- Опора на национальный **язык**
- Опора на **историю** национальной культуры и ее современные **достижения**

Слайд 5

Реализация принципа национально-культурной основы эстетического воспитания

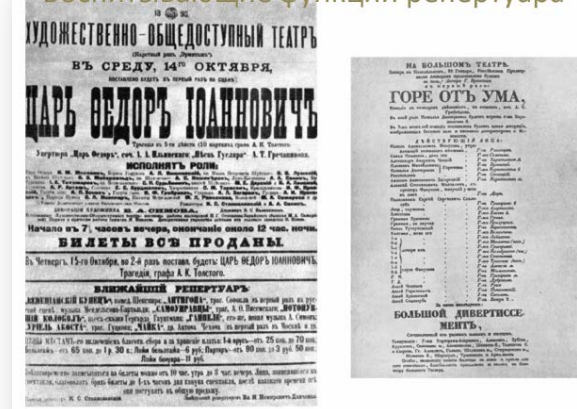

Интерактивная программа
"Несправедный театр Пане Каханку" в арт-кафе НХМ РБ

Слайд 6

Слайд 7

Воспитывающие функции репертуара

Слайд 8

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Воспитывающие функции репертуара

- Эстетические требования к подбору репертуара
- Педагогические требования к подбору репертуара
- Распределение ролей (в сценических видах творчества) как педагогическая проблема:
 - «творческие заявки» как средство стимулирования тв. инициативы;
 - распределение по принципу соответствия;
 - распределение «на преодоление»;
 - работа над расширением тв. диапазона
- Педагогическая коррекция в условиях творческого коллектива

Основные требования к планированию деятельности учебных заведений по эстетическому воспитанию учащихся

- Включение в содержание внеклассных мероприятий приобщения ко всем (5) видам творчества
- Обеспечение для каждого ученика возможности включения в перцептивную, когнитивную и креативную деятельность хотя бы по одному виду искусства
- Учет возрастных особенностей восприятия, понимания искусства и художественно-творческой деятельности

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Основные требования к планированию деятельности учреждений культуры и искусства по эстетическому воспитанию населения

- Организация мероприятий, ориентированных на **все возрастные группы** населения
- Организация мероприятий для **семейного** посещения
- Организация мероприятий для людей с **особенностями** психофизического статуса
- Организация мероприятий, ориентированных на людей с **разным уровнем** эстетического развития

Педагогические требования к организации конкурсов, фестивалей, выставок художественного творчества

▪ Пропаганда определенного вида/жанра искусства	✓ Реклама, привлечение прессы, работа с публикой
▪ Повышение творческого уровня участников	✓ Авторитетное жюри; обсуждения; мастер-классы
▪ Создание пространства профессионального общения	✓ Организация досуга участников
▪ Стимулирование занятий искусством	✓ Разнообразие номинаций награждения

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Научно-исследовательская работа как условие совершенствования артпедагогики

- Проблематика актуальных исследований:
 - Целеполагание в системе художественного образования
 - Содержание художественного образования на разных этапах учебного процесса
 - Современные методы обучения искусству
- Формы популяризации научных достижений в современном информационном поле

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 9

БГУ культуры и искусств
Кафедра психологии и педагогики
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Доцент Ольга Олеговна Грачёва

**Становление и развитие системы
эстетического воспитания
и художественного образования
в отечественной и зарубежной педагогике**

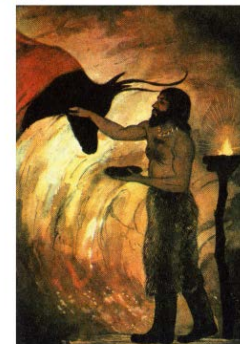
Слайд 1

План

1. История художественного образования: становление и основные этапы развития
2. Становление систем эстетического воспитания и художественного образования на белорусских землях
3. Дифференциация и интеграция как процессы, характерные для систем эстетического воспитания в XX в
4. Достижения зарубежных стран и регионов в совершенствовании содержания, форм и методов художественного образования в XX – XXI вв.

Слайд 2

История художественного образования

Слайд 3

Слайд 4

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

История художественного образования

Египтяне первыми в истории развития человеческой культуры положили начало теоретическому обоснованию практического рисования и всего изобразительного искусства.

Слайд 5

История художественного образования

Постепенно в школе накапливались целые сборники таблиц и альбомы рисунков. Эти альбомы являлись своеобразными учебниками, которые давали наставления ученикам и художникам-педагогам

Слайд 6

История художественного образования

В эпоху Античности формируется представление о художественном развитии как условии гармонически развитой личности

Слайд 7

Усилия профессионалов направлены на создание иллюзии реальности

Слайд 8

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В эпоху Средневековья и Возрождения совершенствуются содержание и методика **профессионального** художественного образования.
Качество образования контролирует цеховая система

Слайд 9

Художественное образование аристократов становится престижной привилегией

Слайд 10

В период Нового времени складывается представление о своеобразии эстетической деятельности ребенка-реципиента, ребенка-интерпретатора, ребенка –автора оригинальных эстетических ценностей. Вычлняется понятие эстетического воспитания как процесса приобщения к художественной культуре

Слайд 11

Становление систем эстетического воспитания и художественного образования на белорусских землях

- *Период язычества*
- *Период древне-славянских княжеств*
- *Период ВКЛ*
- *Период Речи Посполитой*
- Становление эстетических чувств
- Интеграция ценностей византийской культуры
- Начало освоения западноевропейских эст. ценностей
- а)Появление учреждений профессионального х.о.
б)Искусство – неотъемлемая часть аристократического образования

Слайд 12

СЛАЙДЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Становление систем эстетического воспитания и художественного образования на белорусских землях

- *Период вхождения бел. земель в состав Российской империи*
 - Художественное образование представлено лишь в системе общего среднего + частные студии
- *Советский период*
 - Возникновение и развитие национальной системы общего и профессионального художественного образования

Слайд 13

Становление систем эстетического воспитания и художественного образования на белорусских землях

Постсоветский период характеризуется:

- Необходимостью самостоятельно обеспечить потребности страны в квалифицированных кадрах
- Стремлением интегрироваться в мировое образовательное пространство
- Поиском путей сохранения национально-культурной самобытности

Слайд 14

6. БИБЛИОГРАФИЯ

6.1. Основная литература по курсу «Профессиональная педагогика»

1. *Анализ и интерпретация произведения искусства: учеб. пособие* / Н. А. Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец [и др.]; под ред. Н. А. Яковлевой. – М.: Высш. шк., 2005. – 551 с.: ил.
2. *Гин, А. А. Приемы педагогической техники* / А. А. Гин. – М.: Вита-Пресс, 2011. – 112 с.
3. *Ершова, А. П. Режиссура урока, общения и поведения учителя* / А. П. Ершова, В. М. Букатов. – М.: Флинта, 2010. – 344 с.
4. *Конаржевский, Ю. А. Анализ урока* / Ю. А. Конаржевский. – М.: Обр. центр «Педагогический поиск», 2003. – 336 с.
5. *Кузьмініч, М. Л. Гісторыя музычнага выхавання і адукацыі: (ад старажытнасці да XIX ст.): вучэб. дапам.* / М. Л. Кузьмініч. – Мінск: Бел. ун-т культуры, 2000. – 188 с.
6. *Малахова, И.А. Развитие креативности личности в социокультурной сфере: педагогический аспект* / И. А. Малахова. – Минск: Бел.гос. ун-т культуры и искусств, 2006. – 327 с.
7. *Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества: учеб. пособие для вузов* / В. И. Петрушин. – М.: Академ. проект: Гаудеамус, 2006. – 490 с.
8. *Пракапцова, В. П. Мастацкая адукацыя ў Беларусі* / В. П. Пракапцова. – Мінск: Бел. ун-т культуры, 1999. – 210 с.
9. *Родари, Дж. Грамматика фантазии* / Джанни Родари; пер. с ит. – М.: Самокат, 2016. – 240 с.

6.2. Дополнительная литература по курсу «Профессиональная педагогика»

10. *Грыгаровіч, Я. Д.* Эстэтычная накіраванасць асобы студэнта: педагагічны аспект / Я. Д. Грыгаровіч. – Мінск: Бел. дзярж. ун-т культуры, 2002. – 403 с.

11. *Кнебель, М.* Поэзия педагогики / М.О. Кнебель. – М., Планета музыки, 2019. – 564 с.

12. *Малахова, И. А.* Развитие личности: пособие для педагогов, кл. рук., психологов общеобразоват. шк., педагогов-организаторов внешкольн. учреждений: в 2 ч. / И. А. Малахова. – Минск: Беларус. навука, 2002. – Ч. 1: Способность к творчеству, одаренность, талант. – 158 с.

13. *Малахова, И. А.* Развитие личности: пособие для педагогов, кл. рук., психологов общеобразоват. шк., педагогов-организаторов внешкольн. учреждений: в 2 ч. / И. А. Малахова. – Минск: Беларус. навука, 2003. – Ч. 2: Художественно-творческая деятельность. – 152 с.

14. *Одаренные дети*: пер. с англ. / общ.ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого; предисл. В. М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.

15. *Пракапцова, В. П.* Спасціжэнне майстэрства / В. П. Пракапцова. – Мінск: МФЦП, 2006. – 288 с.: іл.

16. *Савостьянов, А. И.* Общая и театральная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. И. Савостьянов. – СПб.: КАРО, 2007. – 256 с.

17. *Фильштинский, В. М.* Открытая педагогика / В. М. Фильштинский. – СПб.: «Балтийские сезоны», 2006. – 368 с.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПО КУРСУ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Учебно-методическая карта по данному курсу для студентов дневной формы получения образования

№ п/п	Названия разделов и тем	Количество аудиторных часов		
		всего	лекции	семинары
	Введение	1	1	
Раздел 1. Теоретические основы профессиональной педагогики				
1	Сущность, цель, задачи эстетического воспитания и художественного образования на современном этапе развития общества	2	2	
2	Становление и развитие системы е воспитания и художественного образования в отечественной и зарубежной педагогике	3	2	1
3	Методологические основы теории и практики современного эстетического воспитания	2	2	
Раздел 2. Педагогическая аксиология артпедагогики				
4	Аксиологические аспекты артпедагогики	3	2	1
5	Основные компоненты эстетического сознания человека как объект педагогического воздействия	2	2	
Раздел 3. Психолого-педагогические основы функционирования системы эстетического воспитания и художественного образования в РБ				
6	Реализация основных положений возрастной психологии и психологии творчества в системе эстетического воспитания и художественного образования	4	2	2
7	Закономерности и принципы эстетического воспитания	4	2	2
8	Дидактические основы современной многоуровневой системы художественного образования	2	1	1
9	Деятельность учебных заведений и учреждений культуры по эстетическому воспитанию и художественному образованию представителей различных возрастных групп	1		1
Всего		24	16	8

Учебно-методическая карта по данному курсу для студентов заочной формы получения образования

№ п/п	Названия разделов и тем	Количество аудиторных часов		
		всего	лекции	семинары
	Введение	0,5	0,5	
Раздел 1. Теоретические основы профессиональной педагогики				
1	Сущность, цель, задачи эстетического воспитания и художественного образования на современном этапе развития общества	1	0,5	0,5
2	Становление и развитие системы е воспитания и художественного образования в отечественной и зарубежной педагогике	1	0,5	0,5
3	Методологические основы теории и практики современного эстетического воспитания	1	0,5	0,5
Раздел 2. Педагогическая аксиология артпедагогики				
4	Аксиологические аспекты артпедагогики.....	1,5	1	0,5
5	Основные компоненты эстетического сознания человека как объект педагогического .воздействия	1	1	
Раздел 3. Психолого-педагогические основы функционирования системы эстетического воспитания и художественного образования в РБ				
6	Реализация основных положений возрастной психологии и психологии творчества в системе эстетического воспитания и художественного образования	1	0,5	0,5
7	Закономерности и принципы эстетического воспитания	1	0,5	0,5
8	Дидактические основы современной многоуровневой системы художественного образования	1	0,5	0,5
9	Деятельность учебных заведений и учреждений культуры по эстетическому воспитанию и художественному образованию представителей различных возрастных групп	1	0,5	0,5
Всего		10	6	4