

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор БГУКИ
_____ Ю.П.Бондарь
“ ____ ” _____ 2012 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основы профессиональной культуры педагога
специальности переподготовки
1-17 03 72 Эстрадный вокал
квалификация: *артист-преподаватель вокала*
в соответствии с типовым учебным планом переподготовки,
утвержденным 03.11.2010, рег. № 25-17/195

Минск, 2012

Разработчик программы: Грачова Ольга Олеговна, кандидат искусствovedения, доцент кафедры педагогики и психологии УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

Рекомендована к утверждению:

Советом факультета дополнительного образования УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от _____ № _____

Научно-методическим советом УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от _____ № _____

ВВЕДЕНИЕ

Искусство, художественная культура являются сущностной основой деятельности преподавателя искусства. Они определяют содержание и методические особенности, профессиональной деятельности работника культуры. Искусство выступает здесь одновременно как цель и средство воспитания, образования и развития детей и молодежи. Диапазон профессий и функций, которые осуществляют преподаватели искусства, достаточно широк: это создание, исполнение, исследование, популяризация разных видов искусств и отраслей художественной культуры. В рамках каждой из перечисленных функций можно выделить аспект деятельности, связанный с периодом и понятием детства: создание и исполнение произведений искусства для детей и подростков, исследование теории и истории соответствующей области искусств, художественное образование и эстетическое воспитание подрастающего поколения. Поэтому изучение основ психологии и педагогики носит для работников культуры не общеобразовательный, а профессионально ориентированный характер.

Современной педагогике, как и большинству научных дисциплин, свойственны два диалектически связанных процесса: дифференциация и интеграция. Дифференциация требует вычленения отраслей и направлений, которые имеют значимые отличия. В русле первого процесса имеет смысл, на наш взгляд, выделение *артпедагогике* как отрасли педагогической деятельности, в рамках которой искусство, художественная культура являются и целью, и основным средством воспитания. Интеграция стимулирует включение в контекст педагогических дисциплин сведений и методов исследования, добытых в иных сферах деятельности и с помощью характерных для этих сфер приемов. Понятно, что для артпедагогике такими сферами являются культурологические и искусствоведческие науки, психология искусства и сама эстетическая деятельность.

Педагогика искусства, или артпедагогика, требует от педагога изучения и учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника. Дети иначе, чем взрослые, воспринимают произведения искусств, у них только формируются познавательные интересы в этой сфере, а особенности детской художественно-творческой деятельности являются сейчас одной из наиболее актуальных проблем педагогических исследований. Необходимо учитывать, что все названные процессы имеют внятную возрастную динамику, гендерные особенности, а также сложную структуру взаимодействия с текущим художественно-стилистическим контекстом. Будущим преподавателям искусства необходимо осознавать, что развитие перцептивных, когнитивных и креативных процессов по-разному протекает в рамках разных типов эстетической деятельности.

Все названные вопросы входят в круг проблем артпедагогике и должны быть освоены слушателями на уровне знаний, разнообразных умений и практических навыков.

Освоение курса основ профессиональной культуры включает три взаимосвязанных вида учебно-творческой деятельности: восприятие лекционного курса; работа на семинарских занятиях; контролируемая самостоятельная работа: подготовка заданий, призванных внедрить полученные знания в практику учреждений культуры.

Цель и задачи курса – дать слушателям представления о современных педагогических технологиях, сформировать у них ориентацию на актуальные для современного общества профессиональные ценности.

Курс рассчитан на 62 часа, из которых чтение лекций 16 часов, проведение семинарских занятий 6 часов, самостоятельная работа - 40 часов. Большую часть вопросов слушатели изучают самостоятельно. Знания и практические навыки слушателей контролируются в процессе всех форм занятий, а также при организации самостоятельной работы. Изучение курса завершается экзаменом.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ пп	ТЕМЫ	Количество часов			
		всего	лекц	семинар. занятия	самост. работа
1	<p>Сущность, цель, задачи эстетического воспитания и художественного образования на современном этапе развития общества</p> <p>1. Соотношение понятий «эстетическое воспитание» и «художественное образование».</p> <p>2. Цель эстетического воспитания в современном обществе.</p> <p>3. Своеобразие задач эстетического воспитания и художественного образования в разных видах искусств.</p> <p>4. Формы организации эстетического воспитания и художественного образования в РБ</p>	6	2		4
2	<p>Становление и развитие системы эстетического воспитания и художественного образования (в отечественной и зарубежной педагогике)</p> <p>1. История художественного образования: становление и основные этапы развития.</p> <p>2. Становление систем эстетического воспитания и художественного образования на белорусских землях.</p> <p>3. Современные системы эстетического воспитания за рубежом.</p>	6	2		4
3	<p>Методологические основы теории и практики эстетического воспитания</p> <p>1. Аксиологические основы эстетического воспитания.</p> <p>2. Эстетические категории как объект восприятия и изучения в системе художественного образования.</p> <p>3. Функции искусства в социуме как объект теоретического и практического освоения.</p>	6	2		4
4	<p>Реализация основных положений возрастной психологии и психологии творчества в системе эстетического воспитания и художественного образования</p> <p>1. Возрастные особенности восприятия, понимания искусства и реализации впечатлений в творческой деятельности.</p> <p>2. Реализация принципа единства эмоционального и интеллектуального развития личности в системе эстетического воспитания.</p> <p>3. Диагностика и развитие художественных способностей в процессе эстетического воспитания. Типология способностей.</p> <p>4. Особенности педагогического руководства художественным творчеством представителей различных возрастных групп.</p>	8	2	2	4

	Спонтанное художественное творчество. 5. Приемы и методы руководства эстетическим самовоспитанием.				
5	Основные компоненты эстетического сознания человека как объект педагогического воздействия 1. Формирование ценностных ориентаций в процессе эстетического воспитания. 2. Культура восприятия эстетических ценностей как современная педагогическая проблема. 3. Пути и средства формирования культуры восприятия искусства.	6		2	4
6	Закономерности и принципы эстетического воспитания 1. Уровень художественных предпочтений как индикатор эстетической воспитанности. 2. Закономерности эстетического воспитания. 3. Разнообразие художественных интересов как цель и критерий эстетического воспитания. 4. Реализация принципа единства восприятия, изучения искусства и самостоятельной художественно-творческой деятельности в системе эстетического воспитания. 5. Мировая художественная культура как система взаимосвязанных материальных и духовных ценностей; взаимодействие этических, эстетических и креативных ценностей в процессе эстетического воспитания.	6	2		4
7	Дидактические основы многоуровневой системы художественного образования 1. Особенности усвоения художественных знаний, умений и навыков на разных возрастных этапах. Понятие сензитивных периодов индивидуального развития. 2. Углубленное изучение искусства в художественных и общеобразовательных школах: цели, содержание, методические особенности 3. Современная система эстетического воспитания и общего художественного образования в РБ. 4. Современная многоуровневая система профессионального художественного образования в РБ: достижения, проблемы, пути развития.	8	2	2	4
8	Аксиологические аспекты артпедагогики 1. Психолого-педагогическая сущность системы «объект творчества → субъект творчества → реципиент».	8	2		6

	<p>2. Соотношение мировых, национальных и региональных художественных ценностей в процессе эстетического воспитания.</p> <p>3. Личность как ценность; понятие творческой индивидуальности как одно из центральных в артпедагогике. Возраст как тема искусства.</p> <p>4. Семья как ценность; эстетические ценности семьи.</p> <p>5. Дети как объекты творческого процесса. Образы детства в искусстве. Типология образов детства.</p> <p>6. Художественное образование и художественное творчество как темы произведений искусства. Образы учеников и учителей в произведениях искусства.</p> <p>7. Эстетическая ценность детского творчества. Педагогическое руководство художественным творчеством детей. Проблемы спонтанного детского творчества. Репертуар как средство воспитания исполнителей и зрителей.</p> <p>8. Эстетические и психолого-педагогические аспекты исполнительского и оригинального художественного творчества детей. Особенности детского творчества в разных видах искусств.</p>				
9	<p>Деятельность учебных заведений и учреждений культуры по эстетическому воспитанию и художественному образованию представителей различных возрастных групп</p> <p>1. Педагогические требования к явлениям искусства и художественной культуры при включении их в систему эстетического воспитания и художественного образования.</p> <p>2. Реализация принципа национально-культурной основы эстетического воспитания.</p> <p>3. Эстетическое своеобразие продуктов детского художественного творчества. Детское художественное творчество в контексте детской субкультуры.</p> <p>4. Основные требования к планированию деятельности учебных заведений по эстетическому воспитанию учащихся.</p> <p>5. Основные требования к планированию деятельности учреждений культуры и искусства по эстетическому воспитанию населения.</p>	8	2		6
	ВСЕГО	62	16	6	40

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

Тема 4. 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 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.

Тема 6. 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 7. 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 8. 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 артпедагогики.

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 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 искусств 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.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ:

Семинар № 1.

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

1. Возрастные особенности восприятия, понимания искусства и реализации впечатлений в творческой деятельности.
2. Реализация принципа единства эмоционального и интеллектуального развития личности в системе эстетического воспитания.
3. Диагностика и развитие художественных способностей в процессе эстетического воспитания. Типология способностей.
4. Особенности педагогического руководства художественным творчеством представителей различных возрастных групп. Спонтанное художественное творчество.

Приемы и методы руководства эстетическим самовоспитанием.

Семинар № 2

Тема: Основные компоненты эстетического сознания человека как объект педагогического воздействия

1. Формирование ценностных ориентаций в процессе эстетического воспитания.
2. Культура восприятия эстетических ценностей как современная педагогическая проблема.
3. Пути и средства формирования культуры восприятия искусства.

Семинар № 3

Тема: Дидактические основы многоуровневой системы художественного образования

1. Особенности усвоения художественных знаний, умений и навыков на разных возрастных этапах. Понятие сензитивных периодов индивидуального развития.
2. Углубленное изучение искусства в художественных и общеобразовательных школах: цели, содержание, методические особенности
3. Современная система эстетического воспитания и общего художественного образования в РБ.

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

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Выбрать и проанализировать 3 статьи в специальной и массовой печати:
 - a. Методическую разработку с новыми педагогическими идеями.
 - b. Научную статью с возможностью практического использования результатов исследования.
 - c. Статью с описанием педагогической ошибки.
2. Из числа учеников выбрать 2 с разными типами темперамента и проанализировать их педагогический репертуар.
3. Проанализировать одну из форм контроля за освоением педагогического репертуара с точки зрения ее дидактических, воспитательных и развивающих функций.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

Экзамен проводится по результатам выполнения самостоятельной работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алехин, А.Д. Когда начинается художник: Кн.для учащихся / А.Д.Алехин. – М.: Просвещение, Владос, 1994. – 160 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. Валицкая А.П. Образование в России – стратегия выбора. – СПб.: изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1998. – 105с.
4. Гин А.А. Приемы педагогической техники.- Гомель: ИПП «Сож»,1999.
5. Грыгаровіч Я.Д. Эстэтычная накіраванасць асобы студэнта: педагагічны аспект. – Мн.: Бел.дзярж.ун-т культуры, 2002 – 403 с.
6. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. – Москва-Воронеж, 1995.
7. Кнебель М. Поэзия педагогики. – М.: ВТО, 1976.
8. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М.: Обр. центр «Педагогический поиск», 1999.
9. Кузьмініч, М.Л. Гісторыя музычнага выхавання і адукацыі : (ад старажытнасці да XIX ст.) : вучэб. дапам. / М.Л. Кузьмініч. – Мн.: Бел. ун-т культуры, 2000. – 188 с.
10. Малахова, И.А. Развитие креативности личности в социокультурной сфере : педагогический аспект / И.А. Малахова. – Мн.: Бел. гос. ун-т культуры и искусств, 2006. – 327 с.
11. 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.
12. 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.
13. Одаренные дети : пер. с англ. / общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М.Слущкого; предисл. В.М. Слущкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.
14. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества : учеб. пособие для вузов / В.И. Петрушин – М.: Академ. Проект: Гаудеамус, 2006. – 490
15. Пракапцова, В.П. Мастацкая адукацыя ў Беларусі / В.П. Пракапцова. – Мн.: Бел. ун-т культуры, 1999. – 210 с.

16. Пракапцова, В.П. Спасціжэнне майстэрства / В.П. Пракапцова – Мн.: МФЦП, 2006. – 288 с.: іл.
17. Родари Дж. Грамматика фантазии. / Пер. с ит. – М.: Прогресс, 1978
18. Роль искусства в развитии способностей школьников/ Под ред. Е.К.Чухман – М.: Педагогика, 1985.
19. Сазонов Е.Ю. Город мастеров. – М.: Педагогика, 1984.
20. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. – М.: Нар.образование, 1998.
21. Толстых, А.В. Искусство понимать искусство. Психологический коллаж / А.В. Толстых. – М.: Педагогика, 1990. – 160 с.: ил.
22. Эстетическое воспитание в современном мире (теория и практика эстетического воспитания за рубежом). – М.: (МК СССР, ВНИИ искусствознания), 1991. – 236 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУЖИ