

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета
государственной
культурной политики
Единак А.Ю.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Название и код направления подготовки
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
Профиль подготовки Арт-бизнес и управление в сфере культуры
Уровень квалификации бакалавр
Форма обучения очная, заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: интеграция освоенных студентом знаний и умений в различных областях искусства и науки и формирование на этой основе целостной картины о сложных многогранных разноуровневых процессах взаимодействия человека и искусства; актуализация познавательного интереса к различным видам и формам педагогики искусства и социокультурных практик и формирование мотивации к дальнейшей самостоятельной деятельности в выбранном направлении; формирование умения создавать и осваивать новые направления профессиональной деятельности.

Задачи:

- раскрыть сущность и специфику понятий «педагогика искусства» и «социокультурные практики» в контексте научных проблем общей педагогики;
- определить соционормативные и социорегулятивные параметры педагогики искусства и социокультурных практик, рассмотренные в контексте культурной политики, современной педагогической теории и практики;
- раскрыть направления совершенствования эмпирических методов в педагогике искусства и социокультурных практик на примере педагогических исследований;
- уточнить потенциал педагогики искусства и социокультурных практик, ориентированной на современные креативные практики, в том числе в процессе подготовки кадров для творческих индустрий в вузах культуры и искусств;
- определить сущность и специфику социально-культурной деятельности в контексте педагогики искусства и социокультурных практик.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.1.05 Педагогика искусства и социокультурных практик относится к дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» и входит в «Часть, формируемую участниками образовательных отношений» по направлению подготовки 50.03.01 - Искусства и гуманитарные науки, профиль подготовки Арт-бизнес и управление в сфере культуры.

Дисциплина изучается: на очной и заочной форме обучения в 3 семестре. Изучение дисциплины Б1.В.1.05 Педагогика искусства и социокультурных практик базируется на дисциплинах учебного плана ОПОП ВО 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, профиль подготовки Арт-бизнес и управление в сфере культуры.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «Арт-бизнес и управление в сфере культуры», «Основы государственной культурной политики», «Основы социально-культурного проектирования», «Введение в искусствоведение».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин «Конгрессно-выставочная деятельность»; «Экспертиза культурных ценностей», «Управление персоналом организаций культуры», для прохождения учебной, производственной и преддипломной практик, прохождения государственной итоговой аттестации. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-5, ПК-6, ПК-7 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, профиль подготовки Арт-бизнес и управление в сфере культуры.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
<p>УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>УК-5.1 - Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2.- Находит и использует необходимую для взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3.- проявляет в своем поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России УК5.4. - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера</p>	<p>Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; национально-культурные особенности искусства различных стран.</p> <p>Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.</p> <p>Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым</p>

		этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
ПК- 6 Способен к самостоятельной работе в области художественного творчества в соответствии с выбранным направлением деятельности.	<p>ПК-6. 1.- Применяет полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной творческой деятельности</p> <p>ПК-6. 2.- Самостоятельно или в составе группы создает и анализирует художественные произведения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теорию и историю русского и зарубежного искусства, художественные направления и стили; - методику поиска, сбора и обработки информации в сфере культуры, актуальные тенденции современного творчества, метод системного анализа текстов культуры; - различные виды ресурсов для решения творческих задач, способы моделирования образа и средства художественной выразительности. - принципы художественного и общекультурного проектирования, типовые эффекты и последствия профессиональной деятельности
		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять системный подход в области культурологических знаний для решения поставленных задач собственной творческой деятельности; -проводить анализ поставленной цели и определять круг задач, необходимых для реализации художественной концепции; - осуществлять поиск адекватных творческих приемов проектной деятельности; - воплощать художественно- проектную идею, а также анализировать и организовывать художественные проекты.
		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами применения ресурсов искусствоведения и теории культуры в собственном творчестве; - технологией создания творческого продукта; - навыками выявления актуальных событий в художественной жизни, новых точек зрения на эти события, навыками культурного проектирования, моделирования и анализа продуктов творческой деятельности
ПК-7 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам	<p>ПК-7.1</p> <p>Осуществляет подготовку и проведение учебных занятий по</p>	<p>Знать: методологию, теорию, методику преподавания профильных дисциплин</p> <p>-систему фондов оценочных средств</p> <p>Уметь: формировать авторские курсы, программы, конспекты занятий</p>

(модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области экономики и менеджмента культуры и искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.	профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области экономики и менеджмента культуры и искусства. ПК-7.2 Организует самостоятельную работу обучающихся по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области экономики и менеджмента культуры и искусства. ПК-6.3 Проводит в процессе промежуточной и итоговой аттестации оценку результатов освоения дисциплин (модулей) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области экономики и менеджмента культуры и искусства.	профессиональных дисциплин -проводить оценку результатов освоения дисциплин Владеть: методами, технологиями, приемами профильного обучения -методикой оценки результатов освоения дисциплин
--	--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

- Для очной формы обучения: 2 ЗЕ – 72 акад. часа, из них контактных – 34 ч., СРС – 38 ч., форма контроля – зачет в 3 семестре.

- Для заочной формы обучения: 2 ЗЕ – 72 акад. часа, из них контактных – 12 ч., СРС – 60 ч., форма контроля – зачет в 3 семестре.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) с указанием занятий, проводимых индивидуально					Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>). Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Лекции	Сем.	Конт	И К Р	СР С	
1	Сущность и специфика педагогики искусства и социокультурных практик в научном контексте общей педагогики	3	6					Текущий контроль
2	Педагогические детерминанты искусства и социокультурных практик	3	6					Текущий контроль
3	Педагогика искусства и социокультурных практик как социорегулятивный компонент культурной жизни	3	6	2			12	Текущий контроль
4	Методологические основы арт-педагогики в историко-педагогическом контексте	3	6	2			12	Текущий контроль
5	Арт-педагогические технологии	3	6	2			12	Текущий контроль
6	Реализация социокультурных практик в сфере педагогики искусства	3	6	2			2	Тестирование
Итого часов			26	8			38	
<i>Промежуточная аттестация</i>			<i>Форма проведения Зачет</i>					<i>Оценка на основе выполнения сроков и качества работы</i>

Форма обучения *заочная*

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) с указанием занятий, проводимых индивидуально					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра). Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Пр	Ко нт	И К Р	СРС	
1	Сущность и специфика педагогики искусства и социокультурных практик в научном контексте общей педагогики	3	1				10	Текущий контроль
2	Педагогические детерминанты искусства и социокультурных практик	3	1	1			10	Текущий контроль
3	Педагогика искусства и социокультурных практик как социорегулятивный компонент культурной жизни	3	1				101	Текущий контроль
4	Методологические основы арт-педагогики в историко-педагогическом контексте	3	1	1			10	Текущий контроль
5	Арт-педагогические технологии	3	1				10	Текущий контроль
6	Реализация социокультурных практик в сфере педагогики искусства	3	1				10	Текущий контроль
Итого часов			6	2			60	
<i>Промежуточная аттестация</i>			<i>Форма проведения Зачет</i>					<i>Оценка на основе выполнения сроков и качества работы</i>

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Педагогика искусства и социокультурных практик» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и

инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины.

Индивидуальные занятия является технологией оказания преподавателем помощи каждому студенту в усвоении основ научно-исследовательской работы и подготовке выпускной квалификационной работы. Каждому студенту выдается индивидуальное задание с определением сроков выполнения:

- написать рецензию на научную работу из списка основной и дополнительной литературы;
- составить по выбору аннотацию на одну из выпускных квалификационных работ бакалавра, предыдущих лет выпуска;
- составить по выбору акт о внедрении научных материалов дипломной работы в практику деятельности организаций или учреждений культуры;
- подготовить библиографическое описание не менее 5 учебников и учебных пособий, справочников, научно-популярной литературы, нормативных источников специальных журналов, используемых в научных исследованиях и учебном процессе;
- овладение методами и опытом рациональной работы с профессиональной текстовой информацией путем – выделения в тексте главных мыслей, предложений, опорных слов, анализ содержания текста и составления тезисов, анализ научного текста и составление тезиса.

Проектные технологии обучения: например, экспертиза действующих законодательных актов о культуре и подготовка экспертного заключения.

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на семинаре - проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и	УК-5; ПК-6; ПК-7	зачтено/не зачтено зачтено/не зачтено отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.) проверка самостоятельной работы студента		
---	--	--

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине¹

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Тест

проверка сформированных компетенций УК-5

1. Что такое педагогика искусства?

- А) Наука о методах преподавания художественных дисциплин.
- В) Область педагогики, изучающая влияние искусства на развитие личности.
- С) Практика организации художественных мероприятий в образовательных учреждениях.

2. Какое из следующих утверждений наиболее точно описывает педагогику социокультурных практик?

- А) Это направление, которое фокусируется на взаимодействии культуры и образования в сообществе.
- В) Это методика преподавания социальных наук.
- С) Это система оценки культурных достижений студентов.

3. Какое значение имеет искусство в межкультурном взаимодействии?

- А) Искусство служит средством развлечения.
- В) Искусство способствует пониманию и уважению между культурами.
- С) Искусство не имеет значения в межкультурном взаимодействии.

4. Какой из следующих аспектов является ключевым в педагогике культуры?

- А) Изучение культурных традиций без учета их влияния на общество.
- В) Поддержка только одной доминирующей культуры.
- С) Акцент на активное участие обучающихся в культурных процессах.

5. Как педагогика искусства может способствовать социальной интеграции?

- А) Через создание совместных проектов, объединяющих людей разных культур.
- В) Через конкурсы и выставки, которые исключают слабых участников.
- С) Через индивидуальные занятия, где каждый работает отдельно.

6. Какова роль социокультурных практик в образовании?

- А) Они помогают развивать только академические навыки.
- В) Они способствуют формированию критического мышления и социальной ответственности.
- С) Они не играют важной роли в образовательном процессе.

7. Какое из следующих действий является примером социокультурной практики?

- А) Проведение лекции по истории искусства.
- В) Организация культурного обмена между школами разных стран.
- С) Написание контрольной работы по литературе.

8. Какое значение имеет межкультурное взаимодействие в педагогике искусства?

- А) Оно не имеет значения, так как искусство универсально.
- В) Оно усложняет процесс обучения.
- С) Оно обогащает образовательный процесс и расширяет горизонты обучающихся.

9. Какой метод является наиболее эффективным для развития креативности у студентов через искусство?

- А) Свободное творчество и экспериментирование с различными формами искусства.
- В) Строгое следование учебному плану.
- С) Изучение теории искусства без практики.

10. Какое влияние имеют культурные мероприятия на развитие сообщества?

- А) Они отвлекают людей от реальных проблем.
- В) Они способствуют укреплению социальных связей и развитию идентичности сообщества.
- С) Они не имеют заметного влияния на общество.

Ключи к тестовому заданию

№ вопроса	Правильный ответ
1	В
2	А
3	В
4	С
5	А
6	В
7	В
8	С
9	А
10	В

Критерии оценивания:

Ответ верен – 1 балл

Ответ неверен – 0 баллов.

Тест

проверка сформированных компетенций ПК-6

1. Какое из следующих направлений искусства возникло в начале 20 века и акцентировало внимание на абстракции и выражении внутреннего мира художника?

- А) Импрессионизм
- В) Абстракционизм
- С) Реализм

2. Какой принцип является основополагающим в художественном проектировании?

- А) Строгое соблюдение традиций
- В) Инновационность и оригинальность идей
- С) Использование только классических техник

3. Кто из следующих художников считается основателем русского авангарда?

- А) Илья Репин
- В) Казимир Малевич
- С) Василий Кандинский

4. Какое художественное направление характеризуется использованием ярких цветов и динамичных форм, стремящихся передать эмоции?

- А) Фовизм
- В) Сюрреализм
- С) Конструктивизм

5. Что такое социокультурная практика в контексте искусства?

- А) Это только выставка произведений искусства.
- В) Это взаимодействие искусства с социальной средой для решения культурных и социальных проблем.
- С) Это метод изучения истории искусства.

6. Какой метод наиболее эффективно используется для создания творческого продукта в области искусства?

- А) Копирование работ известных мастеров
- В) Строгое следование канонам классического искусства
- С) Исследование и интеграция различных культурных влияний

7. Какое из следующих утверждений о постмодернизме верно?

- А) Он отвергает любые формы и стили искусства.
- В) Он характеризуется эклектичностью и смешением стилей.
- С) Он сосредоточен исключительно на реалистическом изображении.

8. Какой из перечисленных художников был представителем импрессионизма?

- А) Пабло Пикассо
- В) Эдвард Мунк
- С) Клод Моне

9. Какое значение имеет изучение теории культуры для современного художника?

- А) Оно помогает понять только прошлое искусства.
- В) Оно способствует развитию критического мышления и пониманию контекста произведений.
- С) Оно не имеет значения для творческого процесса.

10. Какое из следующих действий является частью технологии создания творческого продукта?

- А) Создание концепции и исследование темы проекта.
- В) Игнорирование отзывов и критики.
- С) Использование только традиционных материалов.

Ключи к тестовому заданию

№ вопроса	Правильный ответ
1	В
2	В
3	В
4	А
5	В
6	С
7	В
8	С
9	В
10	А

Критерии оценивания:

Ответ верен – 1 балл

Ответ неверен – 0 баллов.

Тест**проверка сформированных компетенций ПК-7**

1. Какой метод обучения предполагает активное вовлечение студентов в процесс создания художественного продукта?

- А) Проектный метод
- В) Лекционный метод
- С) Репродуктивный метод

2. Какой подход в педагогике искусства акцентирует внимание на индивидуальном творческом самовыражении учащихся?

- А) Традиционный подход
- В) Конструктивистский подход
- С) Классический подход

3. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает роль педагога в процессе обучения искусству?

- А) Педагог — это только источник знаний.
- В) Педагог — это фасилитатор, который направляет и поддерживает творческий процесс.
- С) Педагог должен строго контролировать процесс и результаты.

4. Что такое «интердисциплинарный подход» в обучении искусству?

- А) Использование только одной дисциплины для изучения искусства.
- В) Применение традиционных методов без изменений.
- С) Сочетание знаний и методов из разных областей для обогащения художественного образования.

5. Какой из следующих методов является основным в обучении художественному анализу?

- А) Метод демонстрации
- В) Метод обсуждения
- С) Метод ролевой игры

6. Какое значение имеет критическое мышление в педагогике искусства?

- А) Оно помогает учащимся анализировать и оценивать произведения искусства более глубоко.
- В) Оно не играет никакой роли в творческом процессе.
- С) Оно должно быть исключено из художественного образования.

7. Какой из следующих подходов наиболее эффективно развивает навыки командной работы у студентов?

- А) Индивидуальные проекты
- В) Групповые проекты
- С) Самостоятельное изучение

8. Что такое «рефлексия» в контексте педагогики искусства?

- А) Процесс, в котором учащиеся повторяют изученный материал.
- В) Оценка и анализ собственного творческого процесса и полученных результатов.
- С) Создание новых произведений без анализа предыдущих.

9. Какой метод оценки наиболее подходит для оценки творческих проектов студентов?

- А) Формативная оценка
- В) Итоговая оценка
- С) Стандартизированное тестирование

10. Что такое «социокультурные практики» в контексте искусства?

- А) Это только выставки и фестивали.
- В) Это взаимодействие искусства с сообществом для решения социальных и культурных вопросов.
- С) Это исключительно коммерческие проекты в сфере искусства.

Ключи к тестовому заданию

№ вопроса	Правильный ответ
1	А
2	В
3	В
4	С
5	В
6	А
7	В

8	В
9	А
10	В

Критерии оценивания:

Ответ верен – 1 балл

Ответ неверен – 0 баллов.

Критерии оценки (в баллах) в целом по тестированию предмета:

- в случае если из общего числа вопросов менее 50 % правильных ответов, при данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным/ незачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 50-74% правильных ответов тестирование признается удовлетворительным/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 75-95% правильных ответов результат тестирования признается хорошим/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов правильные ответы даны на 96-100% вопросов, результат тестирования признается отличным/ зачтено.

Вопросы для текущего контроля:

1. Как в научном исследовании следует освещать роль педагогики искусства и социокультурных практик в жизни и деятельности человека?
2. Можете ли Вы сформулировать основные понятия и идеи научно-исследовательской деятельности в педагогики искусства и социокультурных практик?
3. В чем заключается своеобразие научного исследования в педагогике искусства и социокультурных практик?
4. Как Вы интерпретируете понятие «знание-переживание» в современном научном исследовании?
5. В чем заключается специфика исследования художественного творчества в современной системе педагогики искусства и социокультурных практик?
6. Какую связь Вы усматриваете в исследованиях различных видов искусства и образования?
7. Как соотносятся научное творчество и социокультурные практики?
8. В чем выражается в научных исследованиях свойственное человечеству на протяжении многих веков восприятие искусства как способа познания и самопознания?
9. Как выражаются идеи гармонии мира и принципы симметрии в науке и искусстве?
10. Как научно-исследовательская деятельность формирует в искусстве и образовании пространственный образ мира?
11. Как исследуется рождение художественного стиля и каково его влияние на трансформации системы педагогики искусства и социокультурных практик?
12. В чем современные исследователи усматривают стилевые особенности искусства современной эпохи и как они влияют на современную систему педагогики искусства и социокультурных практик?
13. Каковы, по Вашему мнению, общие рефлексивные основания исследований в искусстве и образовании нашего времени?
14. Какие уроки преподавало человечеству исследование искусства XX в.?
15. В чем с позиции современной науки выражается полифонизм художественного пространства искусства и образования нашего времени?

16. Можете ли Вы дать научное обоснование роли искусства и образования в жизни и деятельности нашего современника?
17. Можете ли Вы выделить, научно обосновать наиболее яркие события в искусстве и образовании последних лет?
18. Можете ли Вы дать научное обоснование роли искусства и социокультурных практик в формировании гуманитарной культуры нашего современника?

Темы рефератов

1. Искусство и социальная активность человека.
2. Взгляды зарубежных и отечественных психологов и педагогов на использование искусства в развитии детей.
3. Философские, искусствоведческие, культурологические основы педагогики искусства и социокультурных практик.
4. Связь педагогики искусства и социокультурных практик с другими областями знаний.
5. Педагогика искусства и социокультурных практик в системе научного педагогического знания.
6. Общепедагогические принципы педагогики искусства и социокультурных практик
7. Художественно-эстетические принципы педагогики искусства и социокультурных практик.
8. Особенности отбора и композиции методов обучения и воспитания в педагогики искусства и социокультурных практик.
9. Классификация методов педагогики искусства и социокультурных практик.
10. Методы обучения в педагогики искусства и социокультурных практик.
11. Методы воспитания в педагогики искусства и социокультурных практик.
12. Понятие эстетической, художественной культуры личности.
13. Музыка, изобразительная деятельность, литература, театр как средства воспитания в педагогики искусства и социокультурных практик.
14. Художественное развитие и формирование основ художественной культуры детей раннего возраста.
15. Художественное развитие и формирование основ художественной культуры детей дошкольного возраста.
16. Художественное развитие и формирование основ художественной культуры детей младшего школьного возраста.
17. Художественное развитие и формирование основ художественной культуры детей старшего школьного возраста.
18. Организация художественной деятельности дошкольников вне занятий.
19. Урок как ведущая форма обучения разным видам искусства в школе.
20. Внеклассная художественная деятельность в школе, ее направления.
21. Роль педагога в художественном развитии детей.

Вопросы к зачету:

1. Предмет и объект педагогики искусства и социокультурных практик.
2. Основные категории педагогики искусства и социокультурных практик.
3. Цели и задачи педагогики искусства и социокультурных практик.
4. Функции педагогики искусства и социокультурных практик.
5. Специфика научного познания художественных явлений.
6. Организация художественно-творческой деятельности.
7. Система художественного образования.
8. Задачи художественного образования в деятельности педагога.

9. Принципы организации образовательной деятельности в области педагогики искусства и социокультурных практик.
10. Художественно-творческий компонент искусства и социокультурных практик
11. Современные направления художественного образования в России.
12. Концепция художественного образования в России.
13. Выдающиеся деятели в области искусства и их вклад в развитие художественного образования в России.
14. Развитие творческого мышления в процессе занятий искусством.
15. Принципы художественного образования.
16. В.А. Сухомлинский о назначении художественного образования.
17. Б.Т. Лихачев о художественном и эстетическом воспитании личности.
18. Работа Б.М. Теплова «Способности и одаренность».
19. Г. Нейгауз, С. Фейнберг о духовной культуре как основе художественного развития личности.
20. Художественная культура как интегрированное понятие.
21. Л.С. Выготский «Воспитание искусством».
22. Система художественного образования в России.
23. Основные ступени художественного образования: предпрофессиональное, начальное и др.
24. Педагогическая деятельность Вагановой А.Я.
25. Сущность и содержание программы художественного образования.
26. Личность как объект и субъект художественного образования.
27. Методика организации процесса художественного образования.
28. Методические вопросы художественного образования.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература

1. Ильин В.В., Калинин А.Г. Природа науки.- М, 1985.- С.7-19.
2. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. – М, 2002.- С.37-43.
3. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности.- М, 1990.- С.17-30.
4. Методологические основы научного познания /под ред П.В.Попова.- М., 1982.- С.21-27.
5. Педагогика / В.А.Сластенин и др.- М., 2004.- С. 99 – 115.
6. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин ; [Краснодар. гос. ун-т]. - [2-е изд.]. - М. : Гаудеамус: Акад. проект, 2008. - 488, [1] с. - (Gaudeamus). - Прил.: с. 428-474. - Библиогр.: с. 475-483.
7. Сумина, Т. Н. Технологии самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 110 с. - ISBN 978-5-94778-419-0 : 289.
8. Философия и методология науки / под ред. В.И. Купцова.- М., 1995.-С.342-375.
9. Ярошенко Н.Н. История и методология теории социально-культурной деятельности: учебник; Изд. 2-е, испр. и доп.- М.: МГУКИ, 2013 – 446 с.

Дополнительная литература

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований.- М., 1982.
2. Загвязинский В.И. методология и методика дидактического исследования. – М, 1982.

3. Кашапов, М. М. Формирование профессионального творческого мышления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. ; Кашапов М.М., Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль : ЯрГУ, 2013. - 136с.;
4. Лихачев, Б. Т. Педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК / Б. Т. Лихачев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Прометей : Юрайт, 1998. - 462 [2] с.
5. Народная художественная культура : учебник / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; под ред. Т. И. Баклановой, Е. Ю. Стрельцовой. - М., 2000. - 412 с. - Библиогр. в конце глав. –3. Стрельцов, Ю. А. Педагогика досуга : учеб. пособие / Ю. А. Стрельцов, Е. Ю. Стрельцова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2008. - 272 с.
6. Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии : Учебник / С. А. Смирнов [и др.] ; Под ред. С. А. Смирнова. - 4-е изд. ; испр. - М. : ACADEMIA, 2000. - 509, [1] с. - (Высшее образование).
7. Реан, А. А. Психология и педагогика : учеб. пособие / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - СПб. : Питер, 2005. - 432 с. - (Учебное пособие).

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система *elibrary*.

Доступ в ЭБС:

Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>

Электронная библиотека «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)²

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания обучающегося. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности студента, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

² Методические материалы по дисциплине могут входить в состав рабочей программы, либо разрабатываться отдельным документом.

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;
 Adobe Photoshop;
 Adobe Premiere;
 Power DVD;
 Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Основы научной деятельности (практикум)» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Лекции	Аудитории, оборудованные для лекционных занятий, видеопроектор, экран для демонстрации видеофрагментов
Семинары	Аудитории, оборудованные для лекционных занятий
Самостоятельная работа	Читальный зал, оборудованный компьютерами и доступом к

студентов	интернету
Промежуточная аттестация	Аудитории, оборудованные для лекционных занятий, видеопроектор, экран для демонстрации презентаций

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.
 - для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 - для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
 - для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Составитель:

*Доктор педагогических наук, профессор
Шарковская Н.В.*

Программа одобрена на заседании кафедры педагогической теории и практики социально-культурной деятельности 28.02.25г., протокол № 8.

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Педагогика искусства и социокультурных практик

Цели освоения дисциплины: интеграция освоенных студентом знаний и умений в различных областях искусства и науки и формирование на этой основе целостной картины о сложных многогранных разноуровневых процессах взаимодействия человека и искусства; актуализация познавательного интереса к различным видам и формам педагогики искусства и социокультурных практик и формирование мотивации к дальнейшей самостоятельной деятельности в выбранном направлении; формирование умения создавать и осваивать новые направления профессиональной деятельности.

Задачи:

- раскрыть сущность и специфику понятий «педагогика искусства» и «социокультурные практики» в контексте научных проблем общей педагогики;
- определить соционормативные и социорегулятивные параметры педагогики искусства и социокультурных практик, рассмотренные в контексте культурной политики, современной педагогической теории и практики;
- раскрыть направления совершенствования эмпирических методов в педагогике искусства и социокультурных практик на примере педагогических исследований;
- уточнить потенциал педагогики искусства и социокультурных практик, ориентированной на современные креативные практики, в том числе в процессе подготовки кадров для творческих индустрий в вузах культуры и искусств;
- определить сущность и специфику социально-культурной деятельности в контексте педагогики искусства и социокультурных практик.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина Б1.В.1.05 Педагогика искусства и социокультурных практик относится к дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» и входит в «Часть, формируемую участниками образовательных отношений» по направлению подготовки 50.03.01 - Искусства и гуманитарные науки, профиль подготовки Арт-бизнес и управление в сфере культуры.

На очной и заочной формах обучения дисциплина изучается в 3 семестре, форма контроля: зачет.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-5** Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах;

- **ПК-6** Способен к самостоятельной работе в области художественного творчества в соответствии с выбранным направлением деятельности.

- **ПК-7** Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области экономики и менеджмента культуры и искусства и осуществлять

оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

• **УК-5**

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы,

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; национально-культурные особенности искусства различных стран.

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

• ПК-6

Знать:

- теорию и историю русского и зарубежного искусства, художественные направления и стили;
- методику поиска, сбора и обработки информации в сфере культуры, актуальные тенденции современного творчества, метод системного анализа текстов культуры;
- различные виды ресурсов для решения творческих задач, способы моделирования образа и средства художественной выразительности.
- принципы художественного и общекультурного проектирования, типовые эффекты и последствия профессиональной деятельности

Уметь:

- применять системный подход в области культурологических знаний для решения поставленных задач собственной творческой деятельности;
- проводить анализ поставленной цели и определять круг задач, необходимых для реализации художественной концепции;
- осуществлять поиск адекватных творческих приемов проектной деятельности;
- воплощать художественно- проектную идею, а также анализировать и организовывать художественные проекты.

Владеть:

- методами применения ресурсов искусствоведения и теории культуры в собственном творчестве;
- технологией создания творческого продукта;
- навыками выявления актуальных событий в художественной жизни, новых точек зрения на эти события, навыками культурного проектирования, моделирования и анализа продуктов творческой деятельности

• ПК-7

Знать: методологию, теорию, методику преподавания профильных дисциплин

-систему фондов оценочных средств

Уметь: формировать авторские курсы, программы, конспекты занятий профессиональных дисциплин

-проводить оценку результатов освоения дисциплин

Владеть: методами, технологиями, приемами профильного обучения

-методикой оценки результатов освоения дисциплин

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа – очная/заочная форма обучения.