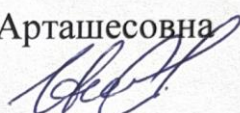

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 21.07.2025 10:31:37
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf55f08

УП: 44.03.01 Пед обр
Музобр 2025.plx

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
ФГБОУ ВО «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ООП
Арутюнян Изабелла Арташесовна

05.07 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Арт-технологии в искусстве

Закреплена за кафедрой:	Музыкального и изобразительного искусства в образовании
Направление подготовки:	44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль):	Музыкальное образование
Квалификация:	Бакалавр
Форма обучения:	очная
Семестр:	3

Программу составил(и):

Тверь, 2025

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины (модуля):

Целью освоения дисциплины является раскрытие теории и практики арт-педагогики развитие способностей эмоциональной саморегуляции как механизма гармонизации внутриличностных процессов.

Задачи :

Задачи:

- знание теоретических основ ценностно-деятельностного подхода в построении методических практик воспитания и самовоспитания личности;
- умение применять арт-педагогический подход как технологию гармоничного саморазвития личности;
- владение арт-технологиями в современном образовании;
- моделирование и апробация арт-педагогических занятий (или отдельных заданий) в соответствии с требованиями теории арт-педагогики и индивидуальными особенностями участников образовательного процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Педагогика

Психология

Музыкальная психология и психология музыкального образования

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Ознакомительная практика

Педагогическая практика

Ознакомительная педагогическая практика в летних детских оздоровительных учреждениях

Эстетическое развитие обучающихся

Тренинг личностного роста педагога

Нейропсихологические технологии в дополнительном образовании

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость	2 ЗЕТ
Часов по учебному плану	72
в том числе:	
самостоятельная работа	38

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПК -1.3: Определяет цель, круг задач и принципы построения образовательных программ

ПК-2.1: Объясняет характеристику личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся

УК-2.1: Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними

5. ВИДЫ КОНТРОЛЯ

Виды контроля в семестрах:	
зачеты	3

6. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Язык преподавания: русский.

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№	Наименование разделов и тем	Вид занятия	Сем.	Часов	Примечание
	Раздел 1. Раздел 1				
1.1	1. Арт-технологии – инновационная педагогическая деятельность Методологические основы арт-технологий 2. Традиционные арт-технологии в искусстве Виды арт-технологий.	Лек	3	2	
1.2	1. Арт-технологии – инновационная педагогическая деятельность	Пр	3	2	
1.3	1. Арт-технологии – инновационная педагогическая деятельность	Ср	3	2	
1.4	3. Невербальные коммуникации и разные формы творческого самовыражения в групповой работе. Этапы арт-педагогического процесса: Образа-Я	Лек	3	2	
1.5	3. Невербальные коммуникации и разные формы творческого самовыражения в групповой работе. Этапы арт-педагогического процесса: Образа-Я	Пр	3	2	
1.6	3. Невербальные коммуникации и разные формы творческого самовыражения в групповой работе. Этапы арт-педагогического процесса: Образа-Я	Ср	3	4	
1.7	4. Обзор графических техник. Уникальная и печатная графика. Обзор техник уникальной графики	Лек	3	2	
1.8	4. Обзор графических техник. Уникальная и печатная графика. Обзор техник уникальной графики	Пр	3	2	
1.9	4. Обзор графических техник. Уникальная и печатная графика. Обзор техник уникальной графики	Ср	3	4	
1.10	5. Основы Техник «диатипия», «монотипия», флоротипия, кляксография. Техника «граттаж». Технология выполнения работ в технике. Особенности применения техник в работе с детьми.	Лек	3	2	

1.11	5. Основы Техник «диатипия», «монотипия», флоротипия, кляксография. Техника «граттаж». Технология выполнения работ в технике. Особенности применения техник в работе с детьми.	Пр	3	2	
1.12	5. Основы Техник «диатипия», «монотипия», флоротипия, кляксография. Техника «граттаж». Технология выполнения работ в технике. Особенности применения техник в работе с детьми.	Ср	3	4	
1.13	Предмет, задачи и основные направления современных арттехнологий, применяемых в образовании. Функции арт- педагогики	Лек	3	3	
1.14	Предмет, задачи и основные направления современных арттехнологий, применяемых в образовании. Функции арт- педагогики	Пр	3	2	
1.15	Предмет, задачи и основные направления современных арттехнологий, применяемых в дошкольном и школьном образовании. Функции арт- педагогики	Ср	3	4	
1.16	Проблемы активизации процесса художественного развития личности ребенка средствами арттехнологий.	Лек	3	2	
1.17	Проблемы активизации процесса художественного развития личности ребенка средствами арттехнологий.	Пр	3	2	
1.18	Проблемы активизации процесса художественного развития личности ребенка средствами арттехнологий.	Ср	3	4	
1.19	Создание изделий в технике пейпарт , киригами, айрис -фолдинг, озаичная аппликация, Создание подвижных игрушек из бумаги и картона	Лек	3	2	
1.20	Создание изделий в технике пейпарт , киригами, айрис -фолдинг, озаичная аппликация, Создание подвижных игрушек из бумаги и картона	Пр	3	4	
1.21	Создание изделий в технике пейпарт , киригами, айрис -фолдинг, озаичная аппликация, Создание подвижных игрушек из бумаги и картона	Ср	3	6	
1.22	Методики коллективного сотворения как психодинамический процесс Образа-Я: самовыражение и обогащение индивидуальностей	Лек	3	2	

1.23	Методики коллективного сотворения как психодинамический процесс Образа-Я: самовыражение и обогащение индивидуальностей	Пр	3	1	
1.24		Оц	3	10	

Список образовательных технологий

1	Игровые технологии
2	Дискуссионные технологии (форум, симпозиум, дебаты, аквариумная дискуссия, панельная дискуссия, круглый стол, фасилитированная и т.д.)
3	Информационные (цифровые) технологии
4	Технологии развития критического мышления
5	Активное слушание

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации

Примерная тематика докладов

Примерная тематика Презентаций, практических работ

Тестовые задания

Примерные Тестовые задания.

1. Кисть, смоченная в краске, прикладывается всем ворсом к бумаге, получается отпечаток - этот приём называется...

- а) придавливание
- б) примакивание
- в) прикладывание
- г) прижимание

2. Процесс занятия по рисованию...

- а) не делится на части
- б) состоит из 2 частей
- в) состоит из 3 частей
- г) состоит из 4 частей

3. Освоение изобразительных умений детьми начинается с проведения прямых, вертикальных и горизонтальных линий...

- а) при рисовании по точкам
- б) при дорисовывании рисунка, начатого воспитателем
- в) при рисовании по контуру
- г) при закрашивании силуэта рисунка

4. Дети учатся представлять себе, что такое ритм и симметрия знакомясь...

- а) с предметным рисованием
- б) с сюжетным рисованием
- в) с декоративным рисованием
- г) с нетрадиционными техниками рисования

5. Целью обучения изобразительной деятельности детей является...

- а) подготовка руки к письму
- б) формирование знаний о приёмах рисования
- в) формирование умений и навыков в рисовании
- г) развитие творческих способностей детей

6. В декоративном рисовании используется только...

а) фломастер

б) акварель

в) гуашь

г) карандаш

7. В каком возрасте детям доступно для понимания и передачи в рисунке человека в движении?

а) в младшем дошкольном возрасте

б) в старшем дошкольном возрасте

в) в среднем дошкольном возрасте

г) только в младшем школьном возрасте

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Примеры контрольных заданий для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Практическая работа:

-выполнение проектов в традиционных техниках

- выполнение проектов в нетрадиционной технике

-разработка эскизов и проекта-презентации арт- технологий

8.3. Требования к рейтинг-контролю

На зачете студент должен показать знание содержания предмета, терминологии, умение свободно оперировать ею. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт. Студент должен показать знание содержания предмета, терминологии, умение свободно оперировать ею, исследований разных лет, учебных пособий, умение их аннотировать, знакомство с материалами курса в целом. Учитывается активность студента при обсуждении вопросов закономерностей и принципов организации педагогической деятельности, умение объяснить цели, задачи, этапы реализации творческих заданий, процесс выполнения практических и тестовых заданий, также качество и своевременность подготовки практических работ, материалов и презентаций

Для очной формы обучения:

Описание шкалы оценивания: 1 модуль – 50 баллов; 2 модуль - 50 баллов Шкала рейтинговых баллов по дисциплине, заканчивающейся зачетом: 40 и выше – «зачтено»

«Зачтено» выставляется при выполнении всех требований и контрольных точек.

Студент должен продемонстрировать знания по данной дисциплине, которые характеризуются такими качествами, как «полнота», «глубина», «системность». В ответе студента проявляется самостоятельность суждений и личных оценок, умение их аргументировать, а также проецировать теоретические знания и практические умения. Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками считается успешно освоившим учебный курс, практические работы соответствуют изученным арт-технологиям.

«Не зачтено» - ставится за непонимание поставленных вопросов, не раскрытие проблемы, не выполнение проектного задания, не умение раскрыть основные понятия и вопросы изучаемые дисциплиной; неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам, практические работы не соответствуют технологиям

Вопросы для подготовки к зачету:

1.Понятие арт-технологий.

2.Классификация арт-технологий.

По активности воздействия: а) пассивные: рассматривание картин и др. художественных произведений, метод любования (рассветом, закатом, красками в изобразительном творчестве и т.д.) и др.; б) активные: методы создания продуктов творчества (рисунков, декоративных поделок, скульптур и т.д.).

По содержательной структуре: а) структурированные, где приемы и техники жестко задаются и предлагается готовый материал; б) неструктурированные: сам индивид выбирает техники, процедуры и приемы, материал для арт-сессии также подбирается свободно (в случае с детьми - по рекомендации психолога).

На основании варианта процедуры применения: а) методы использования уже существующих произведений искусства через их анализ и интерпретацию индивидом; б) методы побуждения индивидов к самостоятельному творчеству; в) методы использования имеющегося произведения искусства

По типу приложенности к определенному виду деятельности или искусства: а) изобразительно-прикладные методы: художественно-изобразительные (связанные с красками и др. художественными средствами); декоративно-прикладные (прикладная практическая деятельность с бумагой, природными материалами, в том числе с песком, глиной и т.д.).

3.. Арт-технологии в образовании: современные подходы и направления Арт-педагогика как перспективное направление современно педагогической науки и практики, интегративная область, основанная на взаимодействии педагогики, психологии, искусствознания.

Арт-терапия и арт-педагогика, их взаимосвязь и различие. Принципы артпедагогики. Виды арт-технологий, используемых в образовании. Арт-технологии обучения и воспитания. Арт-технологии в работе с обучающимися различных возрастов.

Тема 4. Арт-технологии в образовании обучающихся различных категорий Арт-технологии в начальной школе. Изобразительно-прикладные методы: рисунок, живопись, графика, монотипия и др., работа с гримом (как вид живописи "по лицу"), инсталляции, коллажи, художественное фотографирование.

Арт-технологии в работе с подростками. Возможности применения арт-технологий в образовании студентов и взрослых. Методика изобразительной деятельности, метод арт-терапевтического рисунка для формирования профессионального мышления.

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

Рекомендуемая литература

Основная

Шифр	Литература
Л.1.1	Кокоренко В. Л., Арт-технологии в работе с личностью и группой. Часть 1, Санкт-Петербург: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019, ISBN: , URL: https://e.lanbook.com/book/242372
Л.1.2	Бревнова С. В., Арт-технологии социально-педагогической деятельности, Сочи: СГУ, 2022, ISBN: , URL: https://e.lanbook.com/book/351731
Л.1.3	Сухарев А. И., Творческий проект, Омск: ОмГПУ, 2020, ISBN: 978-5-8268-2263-0, URL: https://e.lanbook.com/book/189077
Л.1.4	Борисова, Карасева, Кунтыш, Дополнительное образование: содержание и технологии, Тверь: Тверской государственный университет, 2005, ISBN: 5-7609-0304-7, URL: http://texts.lib.tversu.ru/texts/12285nauch.pdf
Л.1.5	Суртаева, Педагогические технологии, Москва: Юрайт, 2024, ISBN: 978-5-534-10405-9, URL: https://urait.ru/bcode/541804
Л.1.6	Щуркова, Педагогические технологии, Москва: Юрайт, 2024, ISBN: 978-5-534-07402-4, URL: https://urait.ru/bcode/538989

Л.1.7	Митина, Профессионально-личностное развитие педагога: диагностика, технологии, программы, Москва: Юрайт, 2024, ISBN: 978-5-534-13403-2, URL: https://urait.ru/bcode/543390
-------	--

Перечень программного обеспечения

1	Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows
2	Adobe Acrobat Reader
3	Google Chrome
4	Mozilla Firefox
5	Any Video Converter
6	paint.net

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы)
2	ЭБС ТвГУ
3	ЭБС BOOK.ru
4	ЭБС IPRbooks
5	ЭБС «Лань»
6	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
7	ЭБС «ЮРАИТ»
8	ЭБС «ZNANIUM.COM»

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудит-я	Оборудование
9-316	динамометры кистевые, компьютеры, принтер, беговая дорожка магнитная, велоэргометр
9-103	пианино в количестве 3 штук, стулья для пианино, компьютер, музыкальный центр, радиатор, проектор
9-220	комплект учебной мебели, переносной ноутбук, проектор

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Работа над тезаурусом

Работа над тезаурусом включает в себя материалы и темы всего курса. В течение учебного курса необходимо вести словарь терминов, понятий, имен, названий. Возможно использовать тетрадь не менее 42 листов.

При самостоятельной работе по курсу предполагается следующая последовательность действий:

- Ознакомление с вопросами, выносимыми для обсуждения на практических занятиях.
- Изучение данных вопросов необходимо проводить с привлечением учебной литературы (Приводится в разделе «Рекомендуемая литература»), а также научных трудов и материалов сети Интернет.
- Необходимо выделить ключевые аспекты каждого вопроса, а так же спорные и дискуссионные моменты, возникающие при его изучении.

Качество выполнения заданий показывает, насколько добросовестно студент

проводит самостоятельную работу по предмету, и влияет на формирование его индивидуального рейтинга.

Выполнение заданий требует от студента самых разных навыков. Первыми выполнять задания репродуктивного типа. Это позволит закрепить полученные знания.

Следующими выполняются задания, требующие анализа и синтеза полученной информации. Перед выполнением заданий этого типа рекомендуется еще раз перечитать материал, отражающий содержание изучаемого вопроса.

Проекты-презентации - требует более глубокого изучения и анализа той или иной проблемы. Материал по теме представляется в виде презентаций или нестандартной форме, требующей от студента особого творческого подхода. Презентация это набор слайдов (страниц), оформленных в соответствии с каким- то принятым стилем. Важно учитывать наличие качественно выполненного презентационного материала, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося также его иллюстративным фоном. Т.е. при защите проекта показать не только «знание - воспроизведение», но и «знание - понимание», «знание - умение».

Каждый слайд может включать в себя:

- различные формы представления информации (текст, таблицы, диаграммы, изображения, звук, видео)

- анимацию появления объектов на слайде и анимацию смены слайдов.

Титульный слайд должен содержать название презентации, её автора. На втором слайде должен быть представлен план презентации, основные разделы или вопросы, которые будут рассмотрены.

Старайтесь придерживаться принципа: один слайд - одна мысль.

Убедительными бывают презентации, когда на одном слайде даётся тезис и несколько его доказательств.

Выводы всегда должны быть даны лаконично на отдельном слайде.

Объекты на слайдах могут сразу присутствовать на слайдах, а могут возникать на них в нужный момент по желанию докладчика, что усиливает наглядность доклада и привлекает внимание аудитории именно к тому объекту или тексту, о которых в данный момент идет речь.

Этапы создания презентации

Планирование презентации

- определение целей
- изучение аудитории
- формирование структуры и логики подачи материала

Разработка презентации

- вертикальная и горизонтальная логика
- содержание и соотношение текстовой и графической информации
- заполнение слайдов информацией
- настройка анимации

Репетиция презентации:

Перед презентацией обязательно нужно провести репетицию. На ней вы сможете понять, где могут возникнуть трудности, почувствовать реальный хронометраж презентации, а также исправить замеченные по ходу ошибки.

Необходимо учитывать:

1. Порядок вывода объектов на экран следующий:

- заголовок слайда (анонс информации)
- основная информация
- дополнительная (поясняющая, иллюстрирующая, навигационная) информация.

2. Основной материал (основная смысловая нагрузка) необходимо выделить.

Выделение можно осуществить размером объекта, цветом, спецэффектами, порядком появления на экране.

3. Дополнительный материал предназначен для подчеркивания основной мысли слайда. В качестве дополнительной информации может выступать графика, рисунки.
4. Важно учитывать, что к презентации применяется правило: «Краткость – сестра таланта». На слайды попадают только самые важные тезисы, самые необходимые («говорящие») данные, а также, весьма желательно, графический материал: диаграммы, иллюстрации, фотографии всегда лучше воспринимаются аудиторией.
5. Материал на слайде лучше располагать максимально равномерно по всей площади, не оставляя крупных пустых пространств.
6. Текст, размещенный на слайде, должен быть хорошо виден (контрастный к фону) и удобочитаем (достаточно крупный).
7. Используйте на слайде один или несколько, но гармоничных шрифтов. Можно использовать для смыслового выделения разные начертания одного шрифта.
8. Используйте анимацию для порядка появления объектов на слайде, но не перенасыщайте спецэффектами.
9. Для целостности восприятия презентация выполняется в едином стиле. Это может быть или единый фон, или какой-либо повторяющийся на каждом слайде элемент.
10. На презентацию может быть наложен звук. Звуковая схема презентации имеет три уровня:
 - низший уровень – звук, сопровождающий спецэффекты, появление объектов на экране, предназначен для привлечения внимания к появляющимся объектам.
 - второй уровень звуков – аудио файлы, присоединяемые к слайду. Данный тип звуков может служить комментарием к содержанию слайда и заменять текст, оставляя больше места для графической информации.
 - третий уровень – звук, вставляемый в презентацию, распространяемый на весь процесс демонстрации.