МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
_____ Ю. А. Жадаев
«29» 08 2016 г.

Искусствоведение и художественное образование

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Художественное образование»

очная форма обучения

Волгоград
2016

created by free version of DocuFreezer

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
«28» 06 2016 г., протокол № 12

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. 28.06 2016 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «04» 07 2016 г. , протокол № 12

Председатель учёного совета Баранов Н.Н. «04» 07 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«29» 08 2016 г. , протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:
Рамзаева Екатерина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Художественное образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 марта 2015 г., протокол № 8).

created by free version of DocuFreezer

1. Цель освоения дисциплины

Содействие становлению базовой профессиональной компетентности магистра путём введения в проблематику искусствоведческой основы художественного образования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Искусствоведение и художественное образование» относится к вариативной части блока дисциплин.

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной деятельности:

– педагогическая;

– научно-исследовательская.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Деловой иностранный язык», «Музейная педагогика», «Педагогика и методика развития индивидуальности», «Художественные материалы и техники в системе художественного образования», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Педагогическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);

– готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– основные функции искусства (идеологическая, общеобразовательная, коммуникативно-мемориальная, социальная, познавательная, эстетическая);

– семиотическую сторону библейско-мифологической образности;

уметь

– определять специфику типов уроков искусства;

– объяснять обучающимся педагогический потенциал мифологических и библейских образов: познавательный, ценностный, коммуникативный;

владеть

– навыками передачи в уроке художественной специфики изобразительного языка разных эпох;

– навыками педагогического показа образцов воплощения в изобразительном искусстве мифологических и библейскхи сюжетов.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

created by free version of DocuFreezer

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1
Аудиторные занятия (всего)	30	30
В том числе:		
Лекции (Л)	10	10
Практические занятия (ПЗ)	10	10
Лабораторные работы (ЛР)	10	10
Самостоятельная работа	114	114
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО
Общая трудоемкость часы	144	144
зачётные единицы	4	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Переживание как действующий принцип художественного обучения	Роль образности в формировании культуры чувств. Художественная специфика изобразительного языка разных эпох. Функции искусства (идеологическая, общеобразовательная, коммуникативно-мемориальная, социальная, познавательная, эстетическая). Специфика типов уроков искусства
2	Мифологические и библейские сюжеты и их воплощение в изобразительном искусстве на разных этапах его развития	Мифологические и библейские сюжеты как источник образов искусства прошлого и современного. Семиотическая сторона библейско-мифологической образности. Педагогический потенциал мифологических и библейских образов: познавательный, ценностный, коммуникативный уровни как основа формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	**Всего**
1	Переживание как действующий принцип художественного обучения	5	5	5	57	72
2	Мифологические и библейские сюжеты и их воплощение в изобразительном искусстве на разных этапах его развития	5	5	5	57	72

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

created by free version of DocuFreezer

1. Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ломов С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8299.— ЭБС «IPRbooks».

2. Инновационные тенденции в современном художественном образовании [Электронный ресурс]: материалы научно-практического семинара для учителей в рамках Республиканской олимпиады школьников по изобразительному искусству (25 марта 2016 г.)/ Л.М. Альметова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016.— 91 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60700.— ЭБС «IPRbooks».

3. Буровкина Л.А. Научно-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования [Электронный ресурс]: монография/ Буровкина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26724.— ЭБС «IPRbooks».

4. Н.А. Яковлева. Анализ и интерпретация художественного произведения: Учеб. пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, Е.Б. Мозговая и др.; Под ред. Н.А. Яковлевой. / Изд. Высш. Шк., 2005. – 551 с..

5. Шестаков В.П. История истории искусства. От Плиния до наших дней: Учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов/ В.П. Шестаков . − М.: Издательство ЛКИ, 2008. - 354 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 968 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60369.— ЭБС «IPRbooks»..

2. Стасевич В.Н. Учеба, творчество, искусство. Слагаемые понятия культуры [Электронный ресурс]: монография/ Стасевич В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2014.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47170.— ЭБС «IPRbooks».

3. Меерович М. Технология творческого мышления [Электронный ресурс]/ Меерович М., Шрагина Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2017.— 506 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58565.— ЭБС «IPRbooks».

4. Мынбаева А.К. Искусство преподавания. Концепции и инновационные методы обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мынбаева А.К., Садвакасова З.М.— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2012.— 228 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57462.— ЭБС «IPRbooks».

5. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный ресурс]: учебник. Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование»/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks».

6. Беликова Е.В. Теория и методика воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беликова Е.В., Битаева О.И., Елисеева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6346.— ЭБС «IPRbooks».

7. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей/ Д.Б. Богоявленская. : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. – 320 с..

created by free version of DocuFreezer

8. Курбановский А.А. Искусствознание как вид письма/ А.А. Курбановский. − СПб.: Борей-Арт, 2000. − 257 с..
9. Неменский Б.М. Культура − Искусство − Образование. Цикл бесед./ Б.М.Неменский − М.: Центр ХКО, 1994. - 234 с..
10. Печко Л. П. Педагогика эстетической среды: теория и опыт. Сборник научных трудов/Под ред. Л. П. Печко, Н.Н. Яковлевой. − Минск, 2002. - 531 с.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru.
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/366.html.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):
1. Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, пакет MS Office, в т.ч. программа Power Point).
2. Пакет офисных приложений (просмотр слайд-шоу).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Искусствоведение и художественное образование» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:
1. Компьютерный класс для аудиторной и самостоятельной работы обучаемых, оборудованный необходимым количеством выхода в Интернет, оснащённых доступа к Интернету и локальной сети для подготовки к занятиям и проверки результатов выполнения самостоятельной работы студентов.
2. Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с возможностью использования графических и офисных приложений, распечатки документов, доступа к Интернету и локальной сети для подготовки к занятиям и проверки результатов выполнения самостоятельной работы студентов.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Искусствоведение и художественное образование» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в

created by free version of DocuFreezer

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;

created by free version of DocuFreezer

– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;

– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Искусствоведение и художественное образование» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

created by free version of DocuFreezer