

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
2019 г.

История художественного образования

Программа учебной дисциплины
Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа «Искусство»

очная форма обучения

Волгоград
2019

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма

« 14 » мая 2019 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой _____

(подпись)

О.С. Кириллова
(зав. кафедрой)

« 14 » мая 2019г.
(дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 28 » мая 2019 г. , протокол № 9

Председатель учёного совета Н.Н. Таранов _____

(подпись)

« 28 » мая 2019 г.
(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 31 » мая 2019 г. , протокол № 10

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 дисциплины «История художественного образования» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 126) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Искусство»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 10 мая 2019 г., протокол № 10).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование целостного представления о развитии художественного образования за рубежом и в России.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История художественного образования» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «История художественного образования» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Пространственно-пластические искусства», «Современные проблемы художественно-педагогических исследований», «Художественные материалы и техники в системе художественного образования», «Инновационные процессы в художественном образовании», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Основы книжной графики», «Основы музейно-педагогического проектирования», прохождения практик «Производственная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 8», «Учебная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 4», «Учебная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 6».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен планировать и осуществлять научные исследования в области теории, истории и методики художественного образования (ПК-4);
- способен проектировать образовательную среду высокой степени открытости и включать в нее результаты собственной художественно-творческой деятельности (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– особенности развития художественного образования за рубежом и в России в различные исторические периоды - теоретические и методические концепции, теории художественного образования - выдающихся личностей в области художественного образования и их вклад в развитие теории художественного образования;

уметь

– анализировать значение определенного учебного заведения в становлении художественного образования за рубежом и в России; - использовать полученные научные знания в профессиональной художественно-творческой деятельности;

владеть

– опытом самостоятельного поиска анализа и оценки уровня развития художественного образования на определенном этапе; - умениями использовать полученные знания в своей художественно-творческой работе.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		4
Аудиторные занятия (всего)	12	12
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (ПЗ)	8	8
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	87	87
Контроль	9	9
Вид промежуточной аттестации		–
Общая трудоемкость	часы	108
	зачётные единицы	3
		108
		3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Особенности художественного образования в первобытную эпоху	Художественное образование как часть художественной культуры и как часть образования. Взаимосвязь понятий "культура", "искусство", "образование", "обучение", "воспитание", "художественное" и "эстетическое". Искусство и художественное образование. Синкретизм первобытной культуры. Зачатки художественного мышления и творчества. Функции "художественного" в жизни первобытного человека. Магический обряд, ритуал и его художественное оформление. Формирование культурной традиции как основы организации и передачи опыта
2	Особенности художественного образования в Древнем мире	Государство, религия и различные виды искусства. Понятия канона, канонической культуры. Особенности религиозных представлений Древнего Египта и искусство. Социальный статус художника (скульптора, архитектора)
3	Особенности художественного образования в средние века	Ведущая роль христианской идеологии в художественной культуре и художественном образовании. Дифференциация художественного образования - церковное (культовое), аристократическое (рыцарское), крестьянское, городское (ремесленное). Монастыри как центры художественного образования. Артели художников и ремесленников - строителей романских и готических собор.
4	Особенности художественного образования в эпоху Возрождения	Общие и педагогические идеи Возрождения, их влияние на художественное образование и эстетическое воспитание. Место искусства и художественного образования в эстетических идеалах Возрождения. Трактаты Пико делла Мирандола, Л. Аретино, Б.Кастильоне и других гуманистов. Универсализм личности как цель образования и

		воспитания. Синтез науки и искусства. Боттеги - частные мастерские художников и первые частные школы рисования.
5	Становление академической системы художественного образования в Европе XVII-XVIII века	Воззрения Я.А. Коменского, французских просветителей, И. Гете на роль искусства в образовании. Основные художественные стили и художественное образование. Создание Королевской академии живописи и скульптуры в Париже (1648) и аналогичных академий в других странах. Система обучения в них. Болонская "Академия для вступивших на истинный путь" братьев Караччи (1585) и начало академического образования в живописи.
6	Художественное образование в XIX-XX веках	Аристократические и буржуазные черты в художественной культуре и художественном образовании XIX века. Демократизация культурной жизни и расширение сфер и методов художественного образования. Роль музеев, выставок, театров, концертных залов, прессы в художественном просвещении. Консервативная роль Академий художеств, Парижского Салона как официальных и регламентирующих учреждений в развитии художественного творчества и образования. Художественное образование на Всемирных выставках. Новые художественные течения и образование. Изучение исторического развития искусства как одна из основ художественного образования.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Особенности художественного образования в первобытную эпоху	1	1	–	14	16
2	Особенности художественного образования в Древнем мире	1	1	–	14	16
3	Особенности художественного образования в средние века	1	1	–	14	16
4	Особенности художественного образования в эпоху Возрождения	1	1	–	14	16
5	Становление академической системы художественного образования в Европе XVII-XVIII века	–	2	–	14	16
6	Художественное образование в XIX-XX веках	–	2	–	17	19

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Гуревич, П. С. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных заведений / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 303 с.
<http://znanium.com/bookread.php?book=396227>.

2. Бычков В.В. Триалог: Разговор Первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры [Текст] / В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская, В.В. Иванов; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - М. : ИФРАН, 2007. - 240 с.
<http://www.znanium.com/bookread.php?book=345536>.

3. Скакун В.А. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. Скакун. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 208 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=137787>.

6.2. Дополнительная литература

1. Павлов, А. В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с.
<http://www.znanium.com/bookread.php?book=466244>.

2. Домбровская А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной деятельности. - Издательство: Лань, Планета музыки, 2013. - 160 с.
<http://e.lanbook.com/view/book/37001/>.

3. Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: Учебное пособие / И.Г. Минералова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 256 с.
<http://www.znanium.com/bookread.php?book=320768>.

4. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=226262>.

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 «История художественного образования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Компьютерный класс для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, оборудованный необходимым количеством выхода в Интернет, оснащённый доступом 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 «История художественного образования» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме .

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 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.

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 обучающихся 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;
- 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 «История художественного образования» 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.