

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.

Эволюция художественных парадигм

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 О.С. Кириллова « 14 » мая 2019 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

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

Председатель учёного совета Н.Н. Таранов « 28 » мая 2019 г.
(подпись) (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 «Эволюция художественных парадигм» 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

Сформировать у будущих магистров представления об анализе и интерпретации различных художественных произведений; содействовать становлению базовой профессиональной компетентности магистра художественного образования на основе овладения содержанием дисциплины.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Эволюция художественных парадигм» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Эволюция художественных парадигм» 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

– проблемы восприятия и понимания произведения искусства;

уметь

– интерпретировать произведения искусства;

владеть

– навыками четкого изложения и отстаивания собственной позиции в устной и письменной форме.

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	Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	Рассмотрение проблемы восприятия и понимания произведения искусства. Произведение искусства как сложно построенный смысл (текст), системное единство элементов художественного языка
2	Временные искусства. Литература как предмет познания в системе культуры и искусства. Музыка как символ культуры	Изучение специфики языка различных видов искусства (литература, музыка)
3	Пространственные искусства. Язык архитектурных искусств. Анализ и интерпретация произведения изобразительного искусства	Изучение специфики анализа и интерпретации произведений изобразительного искусства и архитектуры
4	Пространственно-временные искусства. Театральное искусство. Киноискусство	Изучение специфики языка театрального и киноискусства

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	1	2	–	20	23
2	Временные искусства. Литература как предмет познания в системе культуры и искусства. Музыка как символ культуры	1	2	–	20	23
3	Пространственные искусства. Язык архитектурных искусств. Анализ и интерпретация произведения	1	2	–	20	23

	изобразительного искусства					
4	Пространственновременные искусства. Театральное искусство. Киноискусство	1	2	–	27	30

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Борев Ю.Б. Эстетика : учебник / Ю.Б. Борев. – М.: Высш. шк., 2018. – 511с..
2. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века [Текст] / Е. П. Львова [и др.]. - СПб. : Питер, 2016. - 415 с. + компакт-диск (CD-ROM). - (Мировая художественная культура [в 4 т.]; [Т.1]) (Очерки истории).
3. Гнедич П. П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура (Современная версия)* / Гнедич П.П.; лит. обр. текста В.Е. Татаринов. - М.: ЭКСМО, 2015. - 841, [7] с. : ил..
4. История искусств. Эпоха Возрождения - искусство XX века [Электронный ресурс]: методические указания к проработке лекций по дисциплине «История пространственных искусств» (раздел «История изобразительных искусств») для студентов 1 курса направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 48 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54937>.— ЭБС «IPRbooks».
5. Хренов Н.А. Искусство в исторической динамике культуры [Электронный ресурс]/ Хренов Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Согласие, 2015.— 752 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/43928>.— ЭБС «IPRbooks».

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 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60369>.— ЭБС «IPRbooks»..
2. Ахметшина А.К. История художественной культуры и стилей в искусстве [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов художественнографического факультета, обучающихся по профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология»/ Ахметшина А.К.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 142 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/49920>.— ЭБС «IPRbooks»..
3. Морозкина Т.В. Лингвистический анализ и интерпретация художественного текста [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Морозкина Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2015.— 95 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59163>.— ЭБС «IPRbooks».
4. Валентинова О.И. Универсальные принципы анализа вербального искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Валентинова О.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 160 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11407>.— ЭБС «IPRbooks».
5. Кушнаренко С.П. Философия в художественной литературе [Электронный ресурс]: методология философской интерпретации, основанная на православной онтологии/ Кушнаренко С.П.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011.— 406 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44871>.— ЭБС «IPRbooks»..

6. Верещагина А.Г. Критики и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Верещагина А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2004.— 744 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/7162>.— ЭБС «IPRbooks».

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

8. Миронова Т.Н. Императивы современного общества. Сохранение культурного и природного наследия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Миронова Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 166 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22457>.— ЭБС «IPRbooks».

9. Костина А.В. Теоретические проблемы современного культурологического знания. Методы, подходы, концепции, понятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Костина А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 238 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22465>.— ЭБС «IPRbooks».

10. Алаева О.В. English for Art Historians [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям культуры и искусства (050000)/ Алаева О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52037>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронное издание журнала «Высшее образование в России // <http://www.vovr.ru/>.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 8-9 классы. Карта электронного образовательного ресурса и методические рекомендации <http://fcior.edu.ru/card/1730/izobrazitelnoe-iskusstvo-8-9-klassy-karta-elektronno-go-obrazovatel'nogo-resursa-i-metodicheskie-rekom.html>.
3. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
4. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.

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. Пакет офисных приложений (просмотр слайд-шоу).
2. Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, пакет MS Office, в т.ч. программа Power Point).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Эволюция художественных парадигм» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Компьютерный класс для аудиторной и самостоятельной работы обучаемых, оборудованный необходимым количеством выходов в Интернет, оснащённых 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 «Эволюция художественных парадигм» 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 «Эволюция художественных парадигм» 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.