

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

История визуально-пространственных искусств

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2022

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 12 » апреля 2022 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой Кириллова О.С. « 12 » апреля 2022 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 17 » мая 2022 г., протокол № 10

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. « 17 » мая 2022 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 30 » мая 2022 г., протокол № 13

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.

Программа дисциплины «История визуально-пространственных искусств» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 мая 2022 г., протокол № 13).

1. Цель освоения дисциплины

Содействие становлению компетенций бакалавра путем формирования у студентов представления о логике исторического развития мирового искусства, общих закономерностях эволюции художественного мышления и форм творческой деятельности в сфере различных искусств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История визуально-пространственных искусств» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «История визуально-пространственных искусств» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в профессию», «Дизайн», «Живопись», «Композиция», «Педагогика», «Психология», «Рисунок», «Основы музейной педагогики», «Основы пластического моделирования», «Основы цветоведения и колористики», «Пропедевтика», прохождения практик «Учебная (проектно-творческая оформительская) практика», «Учебная (проектно-творческая пленэр) практика», «Учебная (проектно-технологическая пленэр) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Декоративное искусство», «Дизайн», «Живопись», «Композиция», «Методика обучения (образование по профилю)», «Основы вожатской деятельности», «Основы государственной политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений», «Педагогика», «Психология», «Рисунок», «Технология и организация воспитательных практик (классное руководство)», «Искусство графики», «Искусство декоративных росписей», «Искусство ручного ковричества», «Основы эмальерного искусства», «Пластика малых форм», «Практикум по изобразительному искусству», «Проблемы художественно-педагогических исследований», «Технологии обучения изобразительному искусству», «Эмаль», прохождения практик «Производственная (педагогическая в области изобразительного искусства) практика», «Производственная (педагогическая вожатская) практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Производственная (педагогическая, классное руководство, тьюторство, воспитательная работа в ОО и ДО) практика», «Производственная (проектно-творческая) практика», «Учебная (копийная) практика», «Учебная (проектно-творческая оформительская) практика», «Учебная (проектно-творческая пленэр) практика», «Учебная (технологическая по педагогике) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1);
- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2);

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– традиционность (каноничность) и синкретизм как характерные черты искусства, тенденции развития мирового искусства, социальную природу искусства и его тенденции развития;

уметь

– оценивать практичность и технологичность зодчества, стилевые системы искусства, оценивать идейно-художественную ситуацию различных периодов;

владеть

– навыками понимания синкретизма искусства, навыками работы с научнометодической литературой, навыками определения характерных особенностей искусства, навыками работы с научно-методической литературой.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Аудиторные занятия (всего)	166	28 / 28 / 28 / 40 / 14 / 28
В том числе:		
Лекции (Л)	56	10 / 10 / 10 / 12 / 4 / 10
Практические занятия (ПЗ)	110	18 / 18 / 18 / 28 / 10 / 18
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / – / – / – / – / –
Самостоятельная работа	150	12 / 40 / 40 / 32 / 18 / 8
Контроль	116	32 / 4 / 4 / 36 / 4 / 36
Вид промежуточной аттестации		ЭК / ЗЧ / ЗЧО / ЭК / ЗЧ / ЭК, КРС
Общая трудоемкость	часы	432
	зачётные единицы	12
		72 / 72 / 72 / 108 / 36 / 72
		2 / 2 / 2 / 3 / 1 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Искусство первобытного времени	Возникновение и важнейшие этапы эволюции первобытного искусства: палеолит, мезолит, неолит, эпохи бронзы и железа
2	Искусство Древнего мира	Основные особенности и этапы развития искусства Древнего Египта. Традиционность (каноничность) и синкретизм как характерные черты египетского искусства. Заупокойный культ Древнего Египта и его отражение в памятниках материальной культуры; Особенности мировосприятия народов Передней Азии

		и их отражение в архитектуре и в скульптуре; Отражение мифологического мировосприятия в искусстве Древней Индии. Влияние буддизма на искусство Древней Индии. Изобразительное искусство древнего Китая и Японии; Крито-микенское искусство. Храмовое зодчество Древней Греции. Шедевры греческой пластики. Понятие римского классицизма.
3	Средневековое искусство Западной Европы	Звериный стиль, Каролингское, Оттоновское Возрождение, романский и готический стиль
4	Искусство эпохи Возрождения	Живопись, скульптура и архитектура Итальянского и Северного Возрождения
5	Искусство Нового времени	Стилевые системы искусства Нового времени (барокко, классицизм, рококо, реализм, романтизм, символизм, импрессионизм)
6	Древнерусское искусство и зодчество	Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Искусство Киевской Руси. Древнерусское храмовое зодчество. Характерные особенности иконописного искусства. Сюжеты и образы русской иконописи.
7	Русское искусство 18-19 вв	Европеизация русского искусства. Своеобразие преломления западноевропейских художественных стилей: барокко, классицизм, сентиментализм, просветительский реализм. Особенности жанровой и стилевой структуры искусства первой половины 19 века. Эволюция стиля русской архитектуры. Социальная природа русского романтизма. Историзм (эkleктика) в архитектуре. Реалистические и натуралистические тенденции в русском изобразительном искусстве первой половины XIX в. Критический реализм в русской живописи середины XIX в. (П. Федотов, В. Перов). Творчество передвижников. Скульптура 18-19 вв. Символизм и декадентство в русском искусстве на рубеже XIX-XX вв. Понятие «серебряного века». Объединения «Мир искусства» и «Голубая роза». Символические образы в творчестве В. Серова, М. Врубеля, Б. Борисова-Мусатова. Русский модерн и его представители.
8	Русское искусство 20 в	Русский авангард 1910-1920-х гг. Искусство и культура России в условиях тоталитаризма (30-50 гг.) Новые тенденции в искусстве начала 60-х гг. Андеграунд как проявление неконформизма и противостояния официальной политике государства в области искусства. Участники так называемых «Бульдозерной» и «Газа-Невской» выставок середины 1970-х. Новый советский авангард 1970-1980-х гг. Идеино-художественная ситуация конца XX-начала XXI века и проблемы искусства.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
-------	---------------------------------	-------	-------------	-----------	-----	-------

1	Искусство первобытного времени	7	13	–	18	38
2	Искусство Древнего мира	7	13	–	18	38
3	Средневековое искусство Западной Европы	7	13	–	18	38
4	Искусство эпохи Возрождения	7	13	–	18	38
5	Искусство Нового времени	7	13	–	18	38
6	Древнерусское искусство и зодчество	7	13	–	18	38
7	Русское искусство 18-19 вв	7	13	–	18	38
8	Русское искусство 20 в	7	19	–	24	50

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство в контексте эпохи конца XIX – начала XX века [Электронный ресурс]/ Н. Хренов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2016.— 696 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21502>.— ЭБС «IPRbooks».

2. История и культура Отечества [Текст] : учеб. пособие для студентов техн. вузов / В. В. Гуляева [и др.] ; под ред. В. В. Гуляевой. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Академический Проект: Трикта, 2017. - 749,[1] с. : ил. - (Учебное пособие для вузов) (Gaudeamus). - Хронол. указ.: с. 732-737. - Библиогр.: с. 738-743. - Рекомендовано МО РФ.

3. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения [Электронный ресурс]/ Бенуа А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический проект, 2015.— 448 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59961>.— ЭБС «IPRbooks»..

4. 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 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60700>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве [Электронный ресурс]: сборник научных статей/ Т.В. Агеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016.— 308 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55755>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Высшая школа, 2009. - 841 с.

2. Ильина, Т. В. История искусств: Отечественное искусство : учеб. для вузов / Ильина Татьяна Валериановна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2003. - 405, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 386.

3. Рапацкая, Л. А. Русская художественная культура : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. спец. / Рапацкая Людмила Александровна. - М. : Владос, 2002. - 607 с. : 16 л. цв. вкл. - (Учебник для вузов). - Крат. терминологич. слов.: с. 564-571; Имен. указ.: с. 572-605.- Библиогр. в конце частей. - Рекомендовано МО РФ.

4. Зедльмайр Х. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света. -

М. Прогресс-традиция 2008 г.- 640с.

5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения [Электронный ресурс]/ Бенуа А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический проект, 2015.— 448 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59961>.— ЭБС «IPRbooks».

6. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Культура, 2015.— 456 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36738>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36740>.— ЭБС «IPRbooks».

8. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36742>.— ЭБС «IPRbooks».

9. Давыдова О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс]/ Давыдова О.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2015.— 151 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27913>.— ЭБС «IPRbooks».

10. Евстратова Ю.Ф. Искусство акварельной живописи от Средних веков до Ренессанса [Электронный ресурс]: монография/ Евстратова Ю.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 143 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/39677>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Портал «Музеи России» - www.museum.ru.
2. Портал конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» – <http://museum.fondpotanin.ru>.
3. Портал Центра музейной педагогики Государственного Русского музея - <http://www.muzped.net/>.
4. Российское музееведение. Информационно-образовательный портал - <http://www.museumstudy.ru/favourite.html>.
5. Портал Российского Института культурологи - <http://www.ricur.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. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История визуально-пространственных искусств» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся, оборудованный необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, оснащённых программными обеспечением для просмотра и подготовки текста,

мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных ресурсов на оптических дисках.

2. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История визуально-пространственных искусств» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, зачета, 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 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 визуально-пространственных искусств» 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.