

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« 06 » марта 2023 г.

Основы музейно-педагогического проектирования

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Искусство»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 16 » февраля 2023 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

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 «Основы музейно-педагогического проектирования» 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 систему знаний по основным положениям теории и методики, истории музейной педагогики; способности решать типовые педагогические задачи в данной области, на основе синтеза педагогических и музейных форм деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы музейно-педагогического проектирования» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Основы музейно-педагогического проектирования» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Практикум по профессиональной коммуникации», «Пространственно-пластические искусства», «Современные художественно-педагогические системы», «Художественные материалы и техники в системе художественного образования», «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Искусствоведение в системе художественного образования», прохождения практик «Учебная практика (ознакомительная) по Модулю 1», «Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) по Модулю 3».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Инновационные методы обучения изобразительному искусству», «История художественного образования», «Педагогическая поддержка художественно одаренных детей в информационном пространстве социальных сетей», «Полихудожественный подход в обучении школьников изобразительному искусству», «Теория и практика обучения изобразительному искусству в системе дополнительного образования», «Эволюция художественных парадигм», прохождения практики «Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) по Модулю 9».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);

– способен реализовывать образовательные программы в области художественного образования на всех основных уровнях с учетом современного уровня развития методики преподавания искусства (ПК-2);

– 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

- теоретические положения музейной педагогики;
- влияние педагогики на образовательную деятельность;
- умением практического моделирования системы взаимодействия музея и школы;
- роль начальной стадии в проектировании – мысль, эскиз, идея;
- о "тактическом" планировании: анализ состояния области исследования (тематика

или назначение изделия), выявление актуальных теоретических и практических проблем, определение замысла, постановка цели и задач для осуществления замысла, определение этапов реализации замысла, выбор источников, создание объекта и его представление;

уметь

- выделять исторический аспект развития музея;
- оптимально определять формы работы с посетителями в отечественных и зарубежных музеях;
- возможности образовательной среды музея;
- последовательно выполнять стадии проектирования: предпроектное исследование, эскизное проектирование, художественно-конструктивное проектирование;
- определять замысел как формулировки предполагаемого, желаемого конечного результата;

владеть

- формировать основную образовательную функции музея;
- умением практического моделирования системы взаимодействия музея и школы;
- знаниями о музее как образовательной базе педагогических инноваций;
- принципами трансформации творческих источников в процесс проектирования;
- осуществлять проект как комплекс взаимосвязанных работ, для выполнения которых выделяются соответствующие ресурсы и устанавливаются определенные сроки.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	16	16
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	47	47
Контроль	9	9
Вид промежуточной аттестации		–
Общая трудоемкость	часы	72
	зачётные единицы	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Основы теории музейной педагогики	Музей и его роль в духовной жизни общества. Типология музеев образовательной деятельности
2	Образовательная деятельность музея	Теория музейной коммуникации и ее значение в развитии образовательной деятельности музея. Междисциплинарная специфика и понятийнокатегориальный аппарат музейной педагогики
3	Педагогика художественного музея	Педагогика художественного музея как специфическое направление музейной педагогики. Педагогическая

		деятельность отечественных и зарубежных музеев
4	Предмет проектирования. Методы проектирования Методы проектирования	Творческие источники для проектирования: историкокультурное наследие, музейная коллекция. Общие методы проектирования: два исходных условия проектирования (аналоговое, модернизации предыдущей программы и создание принципиально нового музейного продукта или услуги).
5	Проект, его характеристики, этапы реализации	Основные характеристики проекта: конечность цель и промежуточность задач; определенный конечный результат; последовательность взаимосвязанных работ; временные рамки; ресурсы: финансовые, временные, информационные и человеческие. Творческий процесс, его характеристики. План осуществления процесса: подвижность его структуры, представление о работе в целом и её отдельных частях.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Основы теории музейной педагогики	1	2	–	7	10
2	Образовательная деятельность музея	1	2	–	7	10
3	Педагогика художественного музея	1	2	–	7	10
4	Предмет проектирования. Методы проектирования Методы проектирования	1	2	–	7	10
5	Проект, его характеристики, этапы реализации	–	4	–	19	23

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Воспитательный потенциал художественного музея Воспитательный потенциал художественного музея: учебное пособие для студентов гуманитарных вузов и музейных педагогов/Авт.- сост. Б. А. Столяров, А. Г. Бойко, Ю. Н. Протопопов; Гос. АН РФ РАО, Институт художественного образования, Министерство культуры РФ ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПидТ. – М.-СПб.: ГРМ, 2018. – 68 с..

2. Калугина, Т. П. Художественный музей как феномен культуры / Т. П. Калугина. – М. : Петрополис, 2018. –244 с..

3. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учеб. для высш. шк. / Т. Ю. Юренева – М. : Академический Проект, 2017. – 560 с..

4. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля [Электронный ресурс]/ Майстровская М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2016.— 680 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54461>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ломов С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:

Прометей, 2018.— 188 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8299>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Будко, А. А. Современный музей : ценности постоянные и временные / А. А. Будко // В поисках музейного образа : мат. науч. конф., СПб., 12-13 апр. 2007 г. / СПбГУ. — СПб., 2007. — В 11. — С. 41-49..
2. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно ориентированного образования/ Е.В. Бондаревская: - Ростов- н/Д : Феникс, 2000. — 351 с..
3. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История. Теория. Практика. Учеб. пособие/Б. А. Столяров. — М.: Высш. шк. , 2004 — 216 с.
4. Детские дни в Петербурге. Игропутешествие : «Я иду искать» –партнерский проект петербургских музеев. — СПб., 2007. — 64 с..
5. 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».
6. 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. 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 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26724>.— ЭБС «IPRbooks».
8. 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».
9. 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. альФараби, 2012.— 228 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/57462>.— ЭБС «IPRbooks».
10. 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 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32062>.— 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 педагоги 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 «Основы музейно-педагогического проектирования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория 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.

2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях и в рамках выполнения СРС (музейно-образовательные программы, разработки экскурсий, музейных занятий музеев России и Волгоградской области).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Основы музейно-педагогического проектирования» относится к вариативной части блока дисциплин. 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 «Основы музейно-педагогического проектирования» 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.