

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.

Эволюция художественных парадигм

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 «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 обучающихся, 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.