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.

История художественного образования

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 «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.

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», «Современные художественно-педагогические системы», «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		51	51
Контроль		9	9
Вид промежуточной аттестации			–
Общая трудоемкость	часы	72	72
	зачётные единицы	2	2

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	–	9	11
2	Особенности художественного образования в Древнем мире	1	1	–	8	10
3	Особенности художественного образования в средние века	1	1	–	8	10
4	Особенности художественного образования в эпоху Возрождения	1	1	–	8	10
5	Становление академической системы художественного образования в Европе XVII-XVIII века	–	2	–	8	10
6	Художественное образование в XIX-XX веках	–	2	–	10	12

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Теория и история образования в сфере искусства : монография / Н. И. Спандерашвили, М. И. Гомбоева, Б. М. Жалсанова, В. И. Филиппов. — Чита : ЗабГУ, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-9293-2927-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271874.

2. Введение в педагогику художественного образования : учебное пособие / составители Е. Л. Басова, Д. Л. Бондарчук. — Тюмень : ТГИК, 2022. — 68 с. — ISBN 978-5-91804-105-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/288218.

6.2. Дополнительная литература

1. Ломов, С. П. Методология художественного образования : учебное пособие / С. П. Ломов, С. А. Аманжолов. — Москва : Прометей, 2011. — 188 с. — ISBN 978-5-4263-0040-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/8299/details.

2. Буровкина, Л. А. Научно-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования : монография / Л. А. Буровкина. — Москва : Московский городской педагогический университет, 2011. — 320 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/26724/details.

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 обучаемых, оборудованный необходимым количеством выхода в Интернет, оснащённых доступа 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. 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.