

Бакулина Н.А. Эстетические принципы в изобразительном искусстве. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилидошкольное образование, дополнительное образование детей, форма обучения заочная. Тобольск, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского государственного университета: Эстетические принципы в изобразительном искусстве [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://tobolsk.utmn.ru/sveden/education/#>

1. Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Эстетические принципы в изобразительном искусстве» направлена на формирование профессиональных компетенций студента в сфере методической, творческой и организационной деятельности в рамках дошкольного и дополнительного образования.

Цели дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетентности бакалавра путем овладения содержанием дисциплины.

Задачи дисциплины:

- Формировать систему теоретических и эмпирических знаний об исторически развивающихся формах изобразительного искусства; показать эволюцию художественных стилей искусства во взаимосвязи с культурно-историческим контекстом
- Развивать умения устанавливать действенные междисциплинарные связи, использовать разнообразные способы и формы организации воспитательного процесса, обеспечивающие включение в него исследовательской деятельности;
- Инициировать самообразовательную деятельность, включение в образовательный процесс учебно-исследовательской деятельности студентов.
- Обучить принципам конструирования методического материала, его применению в художественно-педагогической деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), относится к блоку обязательных дисциплин вариативной части учебного плана ОП.

Для освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения базовых дисциплин теоретической и практической направленности «Основы композиции», «Рисунок и основы перспективы».

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Эстетические принципы в изобразительном искусстве», являются значимыми для изучения таких дисциплин, как: «Выполнение живописных и графических композиций», «Художественно-эстетическое развитие дошкольников», а также при прохождении разных видов практик: педагогической практике, преддипломной практике.

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции (из ФГОС ВО)	Компонент (знаниевый /функциональный)
ОК – 5: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия	Знает: принципы работы в команде, толерантного отношения к культурным и личностным различиям
	Умеет: толерантно воспринимать культурные и личностные различия в рамках общекультурных и межкультурных коммуникаций
ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,	Знает: основные методы организации творческого сотрудничества обучающихся в области исследования процессов трансформации изобразительного искусства

развивать творческие способности	Умеет: организовывать сотрудничество обучающихся в исследовательской деятельности, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность
----------------------------------	---

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		6
Общий объем зач. ед час	4	4
	144	144
Из них:		
Часы аудиторной работы (всего):	14	14
Лекции	6	6
Практические занятия	8	8
Лабораторные/ практические занятия по подгруппам	-	-
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося	130	130
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

3. Система оценивания

3.1. Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии.

№	Виды оцениваемой работы	Количество баллов	
		Текущий контроль	Промежуточный контроль
1.	Посещение занятия	0-10	-
2.	Устный ответ на практическом занятии	0-30	-
3.	Конспектирование источников	0-60	0-100

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, полученных обучающимся в рамках текущего контроля.

Перевод баллов в оценки (экзамен)

№	Баллы	Оценки
1.	0-60	Неудовлетворительно
2.	61-74	Удовлетворительно
3.	75-90	Хорошо
4.	91-100	Отлично

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные/практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1	Искусство в системе культуры	20	1	-	-	-
2	Эстетика античности	20	1	1	-	-
3	Эстетические принципы в искусстве Средневековья	20	1	1	-	-
4	Возрождение как переходный тип художественной культуры	20	1	1	-	-
5	Изобразительное искусство Нового времени	20	1	2	-	-
6	Эстетические принципы в изобразительном искусстве Новейшего времени	20	1	2	-	-
7	Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе	24	-	1	-	-
	Итого	144	6	8		

4.2. Содержание дисциплины по темам

4.2.1. Планы практических занятий

Практическое занятие № 1

Тема: Искусство в системе культуры

Искусство - особая форма отражения действительности. Виды и жанры искусства. Роль и общественные функции искусства. Основные этапы и закономерности мирового историко-художественного процесса, его сложность и многомерность.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие № 2

Тема: Эстетика античности

Эстетические принципы искусства Древнего Египта. Древнегреческая художественная культура: влияние мифологии на сложение художественно-образной системы изобразительного искусства. Искусства пространственные и временные. Классификация видов искусств. Эстетика Древнего Рима.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие № 3

Тема: Эстетические принципы в искусстве Средневековья

Эстетика западноевропейского изобразительного искусства. Искусство средневековой Руси: эстетические принципы и изобразительные каноны. Духовная составляющая художественного творчества.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие № 4

Тема: Возрождение как переходный тип художественной культуры

Новое понимание роли человека в мироустройстве. Научно-технические открытия и изобразительное творчество. Особенности возрожденческого типа культуры. Философское осмысление творческой деятельности. «Суммы» как философско-литературный памятник эпохи.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие № 5

Тема: Изобразительное искусство Нового времени

Стилевые особенности. Проявление стиля в архитектуре, живописи. Западноевропейское изобразительное искусство Нового времени. Эстетика русского искусства петровского времени.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие № 6

Тема: Эстетические принципы в изобразительном искусстве Новейшего времени

Западноевропейская и русская система эстетических координат. Формирование новых стилей и направлений художественного творчества. Влияние историко-культурного развития стран на эволюцию художественных стилей.

Задание: конспектирование источников.

Практическое занятие № 7

Тема: Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе

Универсализация культуры как явление современной жизни. Поиск творческого самовыражения. Эстетические принципы и художественное творчество второй половины XX- начала XXI века

Задание: конспектирование источников. Контрольная (срезовая) работа

4.2.2. Лабораторные работы

Не предусмотрено

4.2.3. Образцы средств для проведения текущего контроля

Работа на практическом занятии: устный ответ, обсуждение рекомендованной литературы, выполнение творческой работы

Формы участия студента в практическом занятии:

- устное выступление по основным вопросам семинара;
- выступление с дополнением (у доски, с места);
- краткие замечания по ходу выступления товарища (с места);
- оппонирование докладов;
- выполнение письменных (контрольных) заданий и др.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа – средство контроля, позволяющее оценить умения обучающихся самостоятельно структурировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве, уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Оценивание выполнения данного средства

контроля осуществляется по материалам, предоставленным обучающимся в письменной форме.

Примерный перечень самостоятельной работы:

- законспектировать источник по теме практического занятия;

Рекомендуемые источники для конспектирования:

Толстикова, И. И. Мировая культура и искусство : учеб.пособие / И.И. Толстикова ; под науч. ред. А.П. Садохина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 418 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22211. - ISBN 978-5-16-012445-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/950997>(дата обращения: 05.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

Таруашвили, Л. И. Искусство Древней Греции : словарь / Л. И. Таруашвили. — Москва : Языки славянских культур, 2004. — 334 с. — ISBN 5-94457-188-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/14956.html> (дата обращения: 10.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Поспелов, Г. Г. Очерки русской культуры XIX века. Том 6. Художественная культура / Г. Г. Поспелов, Г. Ю. Стернин, Л. З. Корабельникова. — Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2002. — 496 с. — ISBN 5-211-04477-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/13101.html> (дата обращения: 19.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Яковлева, Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры : учебно-методическое пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, С. С. Ершова ; под редакцией Н. А. Яковлевой. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-2063-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111466> (дата обращения: 17.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / Х. Ортега-и-Гассет, М. Мерло-Понти, Р. Ингарден. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 688 с. — ISBN 5-89826-290-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/7250.html> (дата обращения: 10.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Контрольная (срезовая) работа

Контрольная (срезовая) работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о степени сформированности профессиональных художественных навыков, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Вопросы и задания контрольной работы имеют профессиональную направленность. Контрольные (срезовые) работы выполняются студентами самостоятельно.

Примерные вопросы контрольной (срезовой) работы

- Виды и жанры изобразительного искусства.
- Каменная архитектура средневековой Руси
- Стилевые особенности архитектуры барокко

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1	Искусство в системе культуры	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме

		предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.
2	Эстетика античности	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.
3	Эстетические принципы в искусстве Средневековья	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.
4	Возрождение как переходный тип художественной культуры	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.
5	Изобразительное искусство Нового времени	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.
6	Эстетические принципы в изобразительном искусстве Новейшего времени	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.
7	Тенденции культурной универсализации в мировом	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме

	современном процессе	<p>предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Контрольная (срезовая) работа</i></p> <p>Контрольная (срезовая) работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о степени сформированности профессиональных художественных навыков, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.</p>
--	----------------------	---

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Формы промежуточной аттестации: экзамен

Примерные вопросы к экзамену

1. Эстетические принципы и изобразительные каноны в Древнем Египте
2. Особенности древнегреческой архитектуры. Понятие ордера
3. Эволюция древнегреческой скульптуры
4. Развитие древнеримской архитектуры
5. Расцвет скульптурного портрета в Древнем Риме
6. Формирование основных типов храмовых построек (искусство Византии)
7. Романский период в искусстве стран Западной Европы
8. Стилистические особенности готики
9. Искусство Высокого Возрождения
10. Специфические особенности древнерусского искусства
11. Символика в русской иконописи
12. Архитектурные сооружения средневековой Руси.
13. Строительство Московского кремля
14. Особенности развития русской архитектуры в XVII в.
15. Архитектура классицизма в России
16. Стилиевые особенности барокко в западноевропейской архитектуре
17. Эстетика барокко в живописи Западной Европы
18. Классицизм во Франции
19. Романтизм как эстетическое направление в изобразительном искусстве
20. Формирование реализма во французском искусстве
21. Принципы критического реализма в русской живописи
22. Эстетические принципы и творческая платформа импрессионистов
23. Экспрессионизм как направление в изобразительном искусстве
24. Фовизм: эстетика цвета
25. Кубизм как новое видение и отражение мира
26. Художественное формотворчество в период становления советского искусства
27. ВХУТЕМАС как центр художественно-творческого новаторства советской России
28. Конструктивизм: эстетика формы
29. Эстетические принципы социалистического реализма
30. Культурные тенденции XXI века

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Компонент (знаниевый/функциональный)	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ОК – 5: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия	Знает: принципы работы в команде, толерантного отношения к культурным и личностным различиям	1. Практические занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа. 3. Вопросы к экзамену	Знает: основные исторические и современные этапы и формы культурного развития; принципы межкультурного взаимодействия
		Умеет: толерантно воспринимать культурные и личностные различия в рамках общекультурных и межкультурных коммуникаций		Умеет: воспринимать и оценивать культурные явления и различия с точки зрения эстетики
2.	ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности	Знает: основные методы организации творческого сотрудничества обучающихся в области исследования процессов трансформации изобразительного искусства	1. Практические занятия. 2. Контрольная (срезовая) работа. 3. Вопросы к экзамену	Знает: Формы и методы организации сотрудничества обучающихся на основе исследовательского интереса в области художественного творчества
		Умеет: организовывать сотрудничество обучающихся в исследовательской деятельности, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность		Умеет: актуализировать эстетические принципы художественного творчества в совместной деятельности обучающихся, поддержать их творческую активность и самостоятельность

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература:

1. Аничков, Е. В. Эстетика / Е. В. Аничков. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 51 с. — ISBN 978-5-507-43331-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/95901> (дата обращения: 17.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.2. Дополнительная литература:

1. Ахметшина, А. К. История изобразительного искусства : учебно-методическое пособие / А. К. Ахметшина. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. — 79 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html> (дата обращения: 10.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Ахметшина, А. К. История художественной культуры и стилей в искусстве : учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета, обучающихся по профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология» / А. К. Ахметшина. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 142 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/49920.html> (дата обращения: 19.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Ермолаева-Томина, Л. Б. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / Л. Б. Ермолаева-Томина. — Москва : Академический Проект, Культура, 2015. — 304 с. — ISBN 5-8291-0543-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/36854.html> (дата обращения: 20.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.3. Интернет-ресурсы:

ArtLib.ru Библиотека изобразительных искусств. URL: <http://www.artlib.ru/>
RIJKS MUSEUM/ URL: <https://www.rijksmuseum.nl/nl>
Prodlenka.org образовательный портал <https://www.prodlenka.org/>
Инфоурок <https://infourok.ru/>

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Знаниум - <https://new.znanium.com/>
Лань - <https://e.lanbook.com/>
IPR Books - <http://www.iprbookshop.ru/>
Elibrary - <https://www.elibrary.ru/>
Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - <https://icdlib.nspu.ru/>
"ИВИС" (БД периодических изданий) - <https://dlib.eastview.com/browse>
Электронная библиотека Тюмгу - <https://library.utmn.ru/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:
Платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

Список бесплатного и условно-бесплатного программного обеспечения, установленного в аудиториях: 7-Zip, AdobeAcrobatReader, MozillaFirefox.

Лицензионное ПО:

Список лицензионного программного обеспечения, установленного в аудиториях: MicrosoftOffice 2007.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

- Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийные аудитории, укомплектованные таким оборудованием, как проектор, документ камера, проекционный экран.
- Помещения для самостоятельной работы обучающихся (компьютерные классы) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде вуза.
- Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, для реализации данной дисциплины не предусмотрены.