

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

Факультет культуры и искусств

Кафедра дизайна и изобразительного искусства

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Т. М. Кожевникова

«21» января 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.О.24 Теория и история развития художественного образования

Направление подготовки/специальность: 44.03.05 - Педагогическое образова
двумя профилями подготовки)

Профиль/направленность/специализация: Изобразительное искусство и
компьютерная графика

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2020

Тамбов, 2021

Автор программы:

Кандидат искусствоведения, доцент Татаринцева Ирина Владиславовна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018 г. № 125).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры дизайна и изобразительного искусства «08» декабря 2020 г. Протокол № 5

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол января 2021 г. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавра.....	4
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	18
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	29
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	30
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	31

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- педагогический

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Планирует и осуществляет педагогическую деятельность в области изобразительного искусства и компьютерной графики на основе теории и истории развития художественного образования

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения					
		Очная (семестр)					
		1	2	3	4	5	6
1	Академическая скульптура и пластическая анатомия		+	+			
2	Возрастная психология		+				
3	Теория и история изобразительного искусства	+	+	+	+	+	+
4	Цветоведение	+					

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Теория и история развития художественного образования» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Дисциплина «Теория и история развития художественного образования» изучается в 8, 9 семестрах.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 5 з.е.

Очная: 5 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	180
Контактная работа	64
Лекции (Лекции)	32
Практические (Практ. раб.)	32
Самостоятельная работа (СР)	80
Экзамен	36
Зачет	-

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		О	О	О	
8 семестр					
1	Методологические основы художественной педагогики	1	1	4	Опрос
2	Эволюция теорий художественного творчества в отечественной и зарубежной литературе	1	1	4	Семинар
3	Моделирование эмоциональной сферы человека средствами художественного творчества	2	2	4	Тест на ключевое слово
4	Жанрообразующие составляющие и основные виды техник рисунка	2	2	4	Контрольный срез по репродукциям
5	Система художественного образования в Древней Греции	1	1	4	Тест на ключевое слово

6	Художественное образование и методы работы в средневековом изобразительном искусстве	1	1	6	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме
7	Художественное образование эпохи Возрождения	2	2	6	Контрольный срез по репродукциям
8	Становление академической системы художественного образования в XVI – XVII веках	2	2	6	Диспут по проблемным вопросам темы
9	Диахронический аспект в развитии художественного образования западноевропейских стран: от эпохи Просвещения к индустриальному веку	2	2	6	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме
9 семестр					
10	Становление Отечественного художественного образования в Древнерусском государстве	2	-	2	Опрос
11	Отечественные методы преподавания в эпоху «бунташного века»	2	-	4	Семинар
12	Художественное образование России в 18 веке	2	4	6	Консультация по подготовке к контрольному срезу с аннотацией
13	Методы преподавания рисования в России в первой половине XIX века	2	4	4	Контрольный срез по репродукциям с аннотацией
14	Методы преподавания рисования в России во второй половине XIX века	2	4	6	Тест на ключевое слово

15	Методы преподавания рисования в России на рубеже XIX -XX веков	2	-	2	Консультация по подготовке к выполнению практического задания
16	Становление школы Отечественного рисунка в первой четверти XX века	2	4	6	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме
17	Развитие школы Отечественного рисунка и методов преподавания во второй четверти XX века	2	2	4	Контрольный срез по репродукциям
18	Развитие школы Отечественного рисунка во второй половине XX-начала XXI веков	2	-	2	Диспут по вопросам темы, ответы на проблемные вопросы

Тема 1. Методологические основы художественной педагогики (ОПК-8)

Лекция.

История и теория художественного образования как наука. Традиции и новаторство в эволюции педагогической мысли, особенности их взаимодействия на разных этапах развития художественного образования. Основные направления художественного образования в процессе их исторического развития. Каноны и эстетические принципы художественного образования. Теория изобразительного искусства и художественное образование на разных этапах исторического развития. Становление и концепция развития западноевропейской академической системы художественного образования. Традиции иконописи в российской художественной педагогике. Создание Российской академической системы художественного образования: особенности обучения и воспитания. Создание практико-теоретической базы художественного образования в России в XVIII-XIX вв. Современные тенденции в российском художественном образовании.

Практическое занятие.

1. Словесные методы обучения.
2. Методы наглядного обучения, методы, помогающие применять знания на практике.
3. «Учения через деятельность» с использованием практических методов обучения.
4. Методы обучения изобразительному искусству с точки зрения анализа отдельных художественных школ.

Задания для самостоятельной работы.

1. Дать характеристику основным направлениям художественного образования в процессе их исторического развития.
2. Обозначить основные составляющие каноны и эстетические принципы художественного образования.
3. Обозначить концепцию развития западноевропейской академической системы художественного образования на примере ведущих школ изобразительного искусства.
4. Прокомментировать особенности обучения в Российской академической системе художественного образования.

Тема 2. Эволюция теорий художественного творчества в отечественной и зарубежной литературе (ОПК-8)

Лекция.

Зарождение теорий художественного образования творчества в античную эпоху. Формирование трех основных подходов к рассмотрению творчества: философского, интуитивного и собственно психологического. Гносеологическая и метафизическая концепции творчества. Труды Н.А.Бердяева и И.А.Ильина по проблемам творчества. Искусствоведческая и литературоведческая концепции художественного творчества. Развитие теорий творчества в физиологии и патопсихологии. Ассоциативная, рационалистическая, поведенческая (бихевиоризм) и мотивационная (фрейдизм) теории творчества. Проблемы творчества в современных психологических исследованиях. Концепция Зигмунда Фрейда об обусловленности творческого процесса неосознаваемыми влечениями человека. Обоснование данного положения на основе анализа творчества выдающихся деятелей искусства. Ограниченность теории З.Фрейда в объяснении феномена гениальности Леонардо да Винчи и Ф.М.Достоевского. Обоснование философом периодов, в которые доминировало художественное и научное творчество Леонардо да Винчи. Попытки психологического объяснения медлительности мастера и множества оставленных им незавершенными работ. Конфликт научного и художественного творчества в судьбе Леонардо да Винчи. Научные опыты Леонардо да Винчи как попытка выявить свойства и законы света, красок, теней, перспективы, чтобы постичь искусство подражания природе и показать путь к этому другим. Объяснение универсальности творчества Леонардо да Винчи в научных трудах В.Аронова. Описание особенностей проектного мышления Леонардо с позиции психологии творчества.

Практическое занятие.

1. Проблема взаимодействия субъекта и предмета творчества.
2. Гносеологическая и метафизическая концепции художественного творчества.
3. Искусствоведческая и литературоведческая концепции художественного творчества.
4. Ассоциативная, рационалистическая, поведенческая (бихевиоризм) и мотивационная теории художественного творчества.

Задания для самостоятельной работы.

1. Рассмотреть в словарях особенности трактовки понятий «творчество», «креатив», «креативность»;
2. Составить конспект основных положений работы Л.Выготского «Психология художественного творчества»;
3. Определить роль наследия Л.С.Выготского в развитии отечественной теории художественного творчества».
4. Сравнить творческие позиции З.Фрейда, К.Юнга и Э.Фрома на обусловленность творческого процесса.

Тема 3. Моделирование эмоциональной сферы человека средствами художественного творчества (ОПК-8)

Лекция.

Эмоции и чувства, влияющие на процесс художественного образования. Биологические эмоции, высшие чувства и их значение в процессах создания и восприятия художественного произведения. Влияние эмоций на особенности создания и восприятия произведений искусства. Эмоциональная сфера человека в процессе создания художественного произведения. Понятие об изотерапии и её основные составляющие. Понятие об одаренности, склонностях, способностях. Диагностика и развитие способностей. Возрастные особенности проявления способностей в сфере художественного образования. Диалектика одаренности, способностей, талантливости и гениальности как основа творческой активности субъекта. Условия развития творческих способностей. Особенности творческого процесса гениальной личности. Психологические характеристики гениальных творцов. Труд, воля, талант в структуре креативной деятельности художника. Специфика креативного начала в процессе художественного творчества. Основные положения о творческих способностях в работах Л.С.Выготского и А.Н.Лука.

Практическое занятие.

Цель проведения – выявление основных компонентов и условий развития творческого процесса в системе художественного образования.

1. Особенности творческого процесса личности;
2. Возрастные особенности проявления способностей в сфере художественного образования;
3. Условия развития творческих способностей.

Задания для самостоятельной работы.

1. Определить роль эмоций и чувств в творческом процессе человека.
2. Охарактеризовать понятия арттерапии и изотерапии.
3. Описать использование основных компонентов изобразительного искусства в оздоровительных и релаксационных программах.

Тема 4. Жанрообразующие составляющие и основные виды техник рисунка (ОПК-8)

Лекция.

Особенности графического искусства. Основные виды техник и их выразительные свойства: серебряный или свинцовый грифель, графит, мел, уголь, сангина, итальянский карандаш, соус, пастель, акварель, гуашь. Материалы и инструменты для рисования. Основные виды рисунка: набросок, этюд, эскиз, скетч, лайн. Понятие технического, архитектурного, интерьерного и ландшафтного рисунка. Линейный и тональный рисунок. Изобразительные средства в рисунке: линия, пятно, точка, штрих. Европейские и Отечественные академические школы рисунка. Исторический контекст в развитии рисунка.

Практическое занятие.

1. Определение основных отличий между графикой и живописью.
2. Выявление выразительных свойств различных видов техник рисунка.
3. Анализ изобразительных средств в создании рисунка на конкретных примерах графического искусства.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Прокомментировать различные виды техник рисунка
3. Проанализировать и сравнить выразительные свойства рисунка в творчестве Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, Энгра.

Тема 5. Система художественного образования в Древней Греции (ОПК-8)

Лекция.

Влияние антропоцентрического мышления на формирование классической системы художественного образования в Древней Греции. История первых методических разработок в изобразительном искусстве Древней Греции, связанная с именами Полигнота и Аполлодора Афинского. Основная заслуга Аполлодора в художественном творчестве: введение светотени и моделирование объем формы в рисунке. Появление необходимости в иных методах обучения, которые рассматривали закономерности распределения светотени относительно источника света. Появление понятия теплостудности в живописи. Заслуга Паррасия художника-теоретика. Созданный им трактат по рисунку, в котором особое внимание уделено линии и ее работе по построению иллюзии пространства. Формирование характерных особенностей художественного образования в Древней Греции: ясность в передаче очертаний предметов; линейность в передаче формы предметов; активная работа с натуры; сочетание высокотехнического рисунка с знанием законов реалистичного построения человеческого тела; владение средствами светотеневого рисунка; стремление к передаче реалистичности изображения, доходящей до самоцели. Функционирование в IV веке до н. э. существовало нескольких прославленных школ рисунка: Сикионская, Эфесская, Фиванская.

Практическое занятие.

1. Новые методы обучения рисованию в Древней Греции.
2. Основные задачи рисовальщика: не только копирование предметов, но и познание закономерностей их построения.

3. Рисование в общеобразовательной школе как инструмент познания окружающей действительности.
4. Выработка канонов построения человеческого тела по законам видимой действительности научных знаний.

Задания для самостоятельной работы.

1. Охарактеризовать первые методические разработки в изобразительном искусстве Древней Греции, связанные с именами Полигнота и Аполлодора Афинского.
2. Прокомментировать систему обучения в следующих школах рисунка: Сикионской, Эфесской, Фиванской.
3. Дать характеристику методу Панфила, основанном на соприкосновения рисунка с геометрией.

Тема 6. Художественное образование и методы работы в средневековом изобразительном искусстве (ОПК-8)

Лекция.

Основная установка в художественном образовании эпохи Средневековья – тесная связь с религией, ее догмами, канон, отсюда присутствие в нём спиритуализма, аскетичности. Одна из существенных особенностей в обучении изобразительному искусству – отсутствие опоры на науку – только внимание и верный глаз художника. Сохранение телесности лишь при заимствовании образов античного искусства (Орфей – образ юного Христа- пастыря). Основа обучения в этот период – механическое копирование. Складывание в средневековой системе художественного образования определённые закономерности построения изображения. Это система Виллара де Оннекура. Ее сущность – в построении отвлечённых математических расчетов, поиске геометрической закономерности, кабалистике чисел, а не в поиске закономерностей строения форм природы. Превалирование в Византийском искусстве большей каноничности, по сравнению с искусством средневековой Европы. Использование в практике художественного образования работы по образцам. Известный труд по методике изобразительного искусства Византии – «Ерминия, или Наставления в живописном искусстве» 1701-1745 г.г., написанный афонским монахом Дионисием из Фурны (Фурнографитом). Основной метод обучения эпохи Средневековья – копирование по образцам, способствовавшее развитию ремесленного труда. Процесс обучения – самостоятельная работа в составе артели мастеров.

Практическое занятие.

1. Религиозное мышление как основной фактор художественного образования эпохи Средневековья.
2. Отношение в системе обучения к образам античного искусства.
3. Роль копирования в обучении рисунку.
4. Каноническая система в художественном образовании Византии.

Задания для самостоятельной работы.

1. Обозначить факторы ограниченность в художественной системе образования западноевропейских стран эпохи Средневековья;
2. Объяснить принцип геометрической закономерности в обучении рисунку;
3. Прокомментировать сущность художественной системы Виллара де Оннекура;
4. Обозначить основные составляющие метода обучения рисунку в Византии.

Тема 7. Художественное образование эпохи Возрождения (ОПК-8)

Лекция.

Античная эстетика как основная установка в художественном образовании эпохи Возрождения. Восстановление закономерностей реалистического изображения. Основа обучения – рисунок. Включение в систему художественного образования также таких направлений, как: ювелирное искусство, литературу, математику, скульптуру, живопись, архитектуру. Система обучения рисунку, основанная строгих законах композиции. Рисование на буковых дощечках, покрытых тонким слоем воска. Появление первых научных трудов по изобразительному искусству: Ченнино Ченнини «Трактат о живописи». Основа рисунка - рисование с натуры. Раскрытие основ рисунка в теоретическом трактате Леона Батиста Альберти «Три книги о живописи». Альберти рассматривает рисование как научную дисциплину, обладающую такими же жесткими законами, как математика. Особая ценность труда Альберти в разработке ряда методологических установок и положений в преподавании ИЗО. Научный труд Леонардо да Винчи «Книга о живописи». Основа методики художника – рисование с натуры с помощью анализа формы. Отрицание Леонардо метода завесы для строго соблюдения перспективных сокращений (использовались стационарные и портативные завесы). Трактат Леонардо да Винчи «Способ точно срисовать истинность». Основные составляющие художественного метода Леонардо: опора на восприятие, законы перспективы, анатомии. Научный трактат Альбрехта Дюрера «Книга о живописи» (2 книги). Первая - «Трактат о пропорциях» - правила построения фигуры человека через геометрию и математические расчеты, деление фигуры на части – плечевой пояс, таз, коленный сустав. Наличие вспомогательных линий при построении фигуры человека. Вторая – «Наставления в измерении циркулем и линейкой» - учение о перспективе.

Практическое занятие.

1. Роль античной эстетики в художественном образовании эпохи Возрождения.
2. Характеристика системы обучения рисунку.
3. Раскрытие основ рисунка в теоретическом трактате Леона Батиста Альберти «Три книги о живописи».
4. Основные положения трактата Леонардо да Винчи «Способ точно срисовать истинность».

Задания для самостоятельной работы.

1. Прокомментировать основные методические установки Леона Батиста Альберти, предложенные им для обучения рисунку;
2. Перечислить основные положения научного трактата Леона Батиста Альберти «Три книги о живописи»;
3. Изучить трактат Леонардо да Винчи «Способ точно срисовать истинность» и обозначить его основные положения;
4. Обозначить основные положения в методике обучения рисунку, предложенные Дюрером. Значение в методике Дюрера - конструктивный анализ форм.

Тема 8. Становление академической системы художественного образования в XVI – XVII веках (ОПК-8)

Лекция.

Рубеж XVI -XVII веков – период становления рисования как учебного предмета и новой педагогической системы – академической. Характерная черта - создание специальных учебных заведений – Академий Художеств и художественных школ. Складывание основных положений академической системы и методики преподавания рисунка в процессе длительной педагогической практики в частных школах Просперо Фонтаны, Кальвартра, Академии рисунка во Флоренции (отк. 1563г), Академии Св. Луки в Риме (отк. 1577г) . «Академия, вступивших на верный путь» братьев Карраччи (отк. 1585 – 1588). Научное обоснование положений рисунка и живописи. Цель – соединить в единую систему достижения мастеров эпохи Возрождения. Роль анатомии в системе обучения рисунку. Основные составляющие процесса обучения: знакомство с элементарными приемами рисования; рисование с образцов (таблиц); рисование с гипсовых копий; рисование живой натуры. Развитие руки и глаза путем частых упражнений. Последовательность данных упражнений: копирование изображений частей лица; деталей человеческой фигуры; знакомство с черепом, рисование фигуры человека с натуры, перспективы улиц. Королевская Академия в Париже (1648), Академия Художеств в Риме (1660), В Вене (1692), В Берлине (1696), Академия Сан-Фернандо в Мадриде (1753), Академия трех знатнейших художеств в Петербурге (1757), Академия Художеств в Лондоне (1768). Основная цель этих учебных заведений – профессиональная подготовка в области изобразительного искусства, воспитание молодежи на примерах высокого искусства античности и Возрождения. Педагогические установки Рубенса, основанные на изучении античного искусства. Значение научных основ законов перспективы, светотени, пластической анатомии.

Практическое занятие.

1. Обоснование положений о научной системе в системе художественного образования Западной Европы XVI –XVII в.в..
2. Роль анатомии в системе обучения рисунку.
3. Характеристика последовательности технических упражнений в обучении рисунку.
4. Система обучения Карраччи.

Задания для самостоятельной работы.

1. Описать последовательность технических упражнений, используемых в обучении рисунку во Флоренции.
2. Дать общую характеристику ;художественному образованию Королевской Академия в Париже, Академия Художеств в Риме.
3. Перечислить основные педагогические установки Рубенса, используемых им при обучении рисунку.

Тема 9. Диахронический аспект в развитии художественного образования западноевропейских стран: от эпохи Просвещения к индустриальному веку (ОПК-8)

Лекция.

XVIII век - первая половина XIX века - «золотой век» академий. Совершенствование методики преподавания. Основное кредо в обучение искусству - опора на научное просвещение и воспитание высоких идеалов. Проявление излишнего стремления к нормам античного искусства. Критика в сторону академической школы. Взгляды по поводу отрицания академической школы в труде «Опыт в живописи» Дени Дидро. Абсолютизация классических ценностей, приводящая к догматизму в искусстве.

Основные установки по обучению Рейнольдса – сторонника академической школы с опорой на изучение натуры. Ступени обучения по Рейнольдсу: вводный курс – знакомство с общими принципами рисунка, живописи, композиции; упражнения на рисование по памяти. Основной метод на начальной стадии обучения – грамотная передача объектов. Необходимость обращения внимания на возрастные и личностные особенности учеников (талант, темперамент). Суждения Гёте о рисунке, представляющие интерес не только для профессиональной, но и для общеобразовательной системы. Основной метод – опора на научные знания. Таблица из пособия Баумгарта. Разногласия между представителями натурального и геометрического методов по вопросам оценки учебных рисунков и требований к ним. Представители натурального метода —Пранг, Эльснер, Аугсбург, Браншвиц, Тэдд — при обучении рисунку в конце 19- начале 20 в.в. Издают данными авторами обширной литературы по методике преподавания рисования. Художники 20 – начала 21 в.в. формалистического направления и их предложения по академическому художественному образованию. Теория Кершенштейнера о биогенетическом понимании процесса развития изобразительной деятельности ребенка.

Практическое занятие.

1. Дискуссии по поводу использования принципов академической школы в художественном образовании Западной Европы.
2. Взгляды по поводу отрицания академической школы в труде «Опыт в живописи» Дени Дидро.
- 3.. Суждения Гёте о рисунке в плане их применения в 20-21 в.в.

Задания для самостоятельной работы.

1. Обозначить основные положения научного труда Дени Дидро «Опыт в живописи».
2. Охарактеризовать основные ступени обучения рисунку в художественной методике Рейнольдса.
3. Прокомментировать рассуждения Гёте об обучении рисунку в системе художественного образования.
4. Дать оценку «натуральному методу» обучения рисунку в системе художественного образования.

Тема 10. Становление Отечественного художественного образования в Древнерусском государстве (ОПК-8)

Лекция.

Формирование навыков в профессионального художественного образовании в монастырских иконописных школах. Рисунок как важная часть искусства иконописи, особенно в изображении ликов и фигур. Влияние византийской эстетики на развитие художественного образования в культуре Древней Руси. Рукописная книга Древней Руси «Остромирово Евангелие» и «Мадридский кодекс» в искусстве книжной миниатюры. Основные виды работы при создании рукописных книг: стилусом, пером, кистью. Обучение рисунку в русских иконописных школах. Сборники правил и законов построения изображения — иконописные (лицевые) подлинники. Основные технические приёмы при обучении рисунку. Особенности иконописного рисунка.

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Выявить влияние византийской иконографии в иллюстративном материале рукописной книге Древней Руси «Остромирово Евангелие»
3. Выполнить сравнительный анализ особенностей иконописного письма Новгородской и Московской школы на основе иконописания Ф. Грека, А.Рублёва, Дионисия.

Тема 11. Отечественные методы преподавания в эпоху «бунташного века» (ОПК-8)

Лекция.

Влияние политических событий в русской культуре 17 в. , именуемым «бунташным», на систему художественного образования. Москва как непререкаемый авторитет в области искусства и художественного образования. Светская направленность в иконописном письме Оружейной палаты, связанная с нарушением традиций древнего искусства. Деятельность Симона Ушакова

Изменение требований к изображению ликов в начале XVII в.: требование не только четкости и слаженности, но и правдоподобия. Вклад Симона Ушакова в становлении рисунка. Появление специальных тетрадей и альбомов рисунков-подлинников. Альбом Антониева-Сийского монастыря как пособие по художественному обучению, составленное в XVII веке художником-монахом Никодимом, содержащий линейные рисунки с икон Прокопия, Чирина и других.

Методика обучения копирования образцов.

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Сравнить особенности иконописного письма в Строгановской и Годуновской школах.
3. Составить презентацию по теме «Рисунок в Строгановской и Годуновской школах иконописи».

Тема 12. Художественное образование России в 18 веке (ОПК-8)

Лекция.

Формирование феномена «русской европейскости» в русской культуре эпохи Петра I (первая четверть 18 века). Отказ от средневекового канона как основа профессионального художественного образования. Диалог «русского» и «европейского» в данный период времени. Издание книги И.Д. Прейслера «Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству» и использование её основных положений в учебном процессе. Грамотная последовательность обучения в сочетании с опорой на геометрию, перспективу и пластическую анатомию – отличительные особенности этого труда. Создание в 1755 году графом Шуваловым Академии Художеств. Рисунок как основной учебный предмет. В основе методики преподавания – Рисование с натуры (копии с оригиналов, гипс, натура) как основная составляющая методики преподавания. Ведущие Художники- методисты академии – А.П. Лосенко, .Г. Ф. Шмидт. Личный показ своей работы как важнейшая составляющая в системе преподавания художественной

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда с последующими обсуждением.
2. Светская направленность в обучению рисунку периодареформам Петра I;
3. Основные положения работы И.Д. Прейслера «Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству».

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии
2. Сравнить основные тенденции развития художественного образования эпохи Просвещения с «бунташным» веком.
3. Подготовиться к контрольному срезу по репродукциям.

Тема 13. Методы преподавания рисования в России в первой половине XIX века (ОПК-8)

Лекция.

Особенности социально-политической ситуации в общественной жизни России первой половине XIX века. Художественные объединения, многообразие их идейных позиций и организационных принципов. Романтизм и реализм как два взаимообусловленных стилевых направления в русском искусстве первой половины 19 в. Первая половина 19 века – наивысший расцвет академической школы рисунка. Разработка методики преподавания русскими художниками: А.И. Ивановым, В.К. Шебуевым, А.Г. Венециановым. Научные труды Г.А. Гиппиуса, А.Палича, А.П. Сапожникова, представляющие интерес для художественного образования. Русская академическая школа в начале XIX века, основанная на серьезном изучении анатомии (И.В. Буяльский) и выразительном рисунке. Известные рисовальщики данного периода: О.А. Кипренский, К.П. Брюллов, Р.А. Бруни. Введение в практику двух видов рисунка: линейно-конструктивного с легкой прокладкой тона и объемно-пространственного с тональной проработкой формы и пространства. Ведущие методисты в обучении рисунку данного периода времени – А.Н. Оленин, В.К.Шебурев. Основные положения их методических изысканий.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Обсуждение разной трактовки в системе художественного образования романтического направления русских художников и западноевропейских.
3. Контрольный срез по репродукциям

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Сравнить и охарактеризовать методики преподавания А.И. Иванова, В.К. Шебуева, А.Г.Венецианова
3. Составить обзор на тему «Русская академическая школа в начале XIX века».
4. Подготовиться к тесту на ключевое слово.

Тема 14. Методы преподавания рисования в России во второй половине XIX века (ОПК-8)

Лекция.

Предпосылки для создания в России «Товарищества передвижных художественных выставок». Принципиальные особенности в художественных установках «передвижничества». Противостояние сторонников официального академизма и прогрессивных художников – воспитанников художественной академии. И. Крамской и П. Чистяков как основные методисты в художественной академии.. Основа их методических взглядов – аналитическое рисование и тончайшая тональная моделировка формы. Реалистический подход в изображении натуры. Методическая система П.П. Чистякова, заключающаяся в том, в том, что голова, фигура, предметы и рассматриваются как система плоскостей, образующих замкнутый объем. Правильное расположение этих плоскостей в пространстве относительно точки зрения художника, то есть грамотное перспективное сокращение плоскостей – единственно верный способ реалистического изображения натуры. Постановка вопроса о становлении и обучении технического рисунка в рамках формирования потребности в художниках для развивающихся промыслов и промышленности.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда по заданной теме с последующим обсуждением.
2. Сравнительный анализ основных средств художественной выразительности в портретном жанре И. Крамского, И.Репина, В.Перова.
4. Проведение теста на ключевое слово

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Охарактеризовать основные положения в методической системе обучения рисунку в творчестве И.Крамского и П.Чистякова.
3. Составить аналитический обзор по теме: «реформы в системе художественного образования в конце 19 века».

Тема 15. Методы преподавания рисования в России на рубеже XIX -XX веков (ОПК-8)

Лекция.

Конец XIX начало XX века как переломная эпоха в духовной жизни России, именуемая «серебряным веком» (термин Н.А.Бердяева). Возникновение многочисленных художественных течений, творческих школ, нетрадиционных стилей: символизм, «мирискусничество», футуризм, акмеизм. Формирование новых тенденций в художественном образовании, связанные с отказом от академизма и реализма XIX века в пользу «чистого искусства». Влияние реформ в европейской системы художественного образования на обучение в Петербургской художественной академии. Повышенное внимание к обучению прикладных искусств в образовательной художественной системе.

Возникновение на Дону художественной школа им. М.А.Врубеля (г. Нахичевань), в работе которой принимали участие С.Н.Агаджанян, М.С.Сарьян, Н.Е.Лансере. Санкт-Петербургская рисовальная школа для вольноприходящих учеников и её роль в развитии русского искусства. Художественная школа Общества поощрения художеств под руководством Н.К.Рериха.

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
3. Составить аннотированную картотеку рисовальным школам и академиям художеств России конца 19- начала 20 в.в.
3. Подготовить презентацию по теме: «Педагоги Русской рисовальной школы рубежа 19-20 в.в.: многообразие творческих индивидуальностей».

Тема 16. Становление школы Отечественного рисунка в первой четверти XX века (ОПК-8)

Лекция.

Эстетические противоречия в художественных исканиях первой четверти 20 века. Связь эволюции рисовальной школы с главенствующими тенденциями в новых творческих художественных объединениях и техническим прогрессом. Заслуга Е.Е.Лансере для формирования новой художественной школы .Становление художественного образования на Дону в 30-50-е гг.20-го в. Художественные классы, организованные Артистическим обществом» под руководством А. С. Чиненова . Установка на развитие художественно-промышленного образования Создание Отечественной школы ВХУТЕМАС, основанной на замене . академической системы обучения новой, сочетающей принципы взаимоотношений мастера и подмастерьев. Возникновение Отечественных учебных заведений нового типа.

Практическое занятие.

- 1.Просмотр видео-ряда с последующим обсуждением.
2. Новые методы обучения и основные принципы общей методики в художественной школе Е.Е.Лансере
3. Роль художественного образования в отечественных дизайна;

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Определить роль технического рисунка в системе художественного образования.
3. Подготовиться к контрольному срезу.

Тема 17. Развитие школы Отечественного рисунка и методов преподавания во второй четверти XX века (ОПК-8)

Лекция.

Зависимость художественного образования от идеологии правящей политической системы. Открытие курсов повышения квалификации при академии художеств. Восстановление практики обучения в профессиональных мастерских Б.Иогансона, А.Савинова, В.Шухаева, К.Юона, А.Осроумовой-Лебедевой. Открытие факультета теории и истории искусств в Институте им. И.Е.Репина. Переименование ВХУТЕМАСа во ВХУТЕИИ как комплексного высшего учебного заведения. . Цель ВХУТЕМАСа - "подготовка художников-мастеров высшей квалификации. Открытие специализированных факультетов: архитектурного, деревообделочного, металлообрабатывающего, полиграфического, текстильного, керамического, живописного, скульптурного. Пропедевтическое обучение по графическому, плоскостно-цветовому, объемно-пространственному, пространственному направлениям. Проектные методы Н.Ладовского. Педагогическая деятельность А.Родченко. Педагогические подходы В.Киселева и Э. Лисицкого. Авторитет дизайнерской подготовки во ВХУТЕИИ в Европе. Методические инновации преподавателей, разработка инновационных курсов ("Графика" А.Родченко, "Цвет" А.Веснина, "Объем" Б.Королева, А.Лавинского и А.Бабичева, "Пространство" Н.Ладовского и др.). Рисунок как основа в новых образовательных направлениях школы.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда с последующим обсуждением
2. Основные принципы общей методики их преподавания в Институте им.И.Е.Репина
3. Концепты в педагогической деятельности А.Родченко;
4. Методические инновации преподавателей ВХУТЕМАСа, разработка инновационных курсов;
5. Сближение художественной материальной культуры с массовым индустриальным производством как основное эстетическое кредо в отечественных школах дизайна.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Составить аналитический обзор на тему: «Выдающиеся педагоги ВХУТЕИИ».
3. Подготовиться к диспуту на тему: «Развитие школы Отечественного рисунка во второй половине XX- начала XXI веков»

Тема 18. Развитие школы Отечественного рисунка во второй половине XX- начала XXI века (ОПК-8)

Лекция.

Реформы художественного образования в России во второй половине 20 века. Создание в 80-90 гг. под руководством Б.П.Юсова. научной концепции интегрированного полихудожественного обучения – образования 21 века. Внедрение иерархической структуры уровней художественной деятельности в процесс освоения различных видов искусства. Концепция "Школа рисунка - графическая грамота" (Авторы концепции Ростовцев Н.Н. и Кузин В.С.), разработанная для академии художеств. Основа концепции - подход к обучению на основе академического образования дореволюционной России. Одна из главных задач данного обучения - рисованию с натуры и реалистическая передача объектов. Основные задачи действующей программы: овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; - развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить конспект и соответствующий раздел в учебном пособии.
2. Обозначить «за и против» научной концепции «интегрированного полихудожественного обучения»
3. Прокомментировать основные составляющие концепция "Школа рисунка - графическая грамота.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

8 семестр

- текущий контроль – 80 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 10 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Методологические основы художественной педагогики	Опрос	5	Оценка ответов на вопросы: 4-5 баллов – студент чётко отвечает на поставленные вопросы, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, владеет терминологией в сфере художественного образования 2- 3 балла - студент отвечать на большинство вопросов, допуская при ответе некоторые неточности в терминологии в сфере художественного образования. 1 балл – слабо отвечает на поставленные вопросы, не ориентируется в терминологии в сфере художественного образования Если студент не владеет проблематикой занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
2.	Эволюция теорий художественного творчества в отечественной и зарубежной литературе	Семинар	10	8-10 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои ответы, вести дискуссию с использованием терминологии 5-7 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к семинару информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии в сфере художественного образования. 2- 4 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме семинара, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему 1 балл - студент не владеет проблематикой семинара, слабо отвечает на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту
3.	Моделирование эмоциональной сферы человека средствами художественного творчества	Тест на ключевое слово	10	8-10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустив минимальное количество неточностей в ключевых словах. 5-7 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней несколько негрубых ошибок, не более двух недочетов. 3-4 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, допустил не более двух грубых ошибок, трех-четырёх недочетов. 1-2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил более трёх грубых ошибок, ряд недочетов.

4.	Жанрообразующие составляющие и основные виды техник рисунка	Контрольный срез по репродукциям(контрольный срез)	10	1 балл за каждый правильный ответ 8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения контрольного среза, грамотное обозначение репродукций 5-7 баллов – неполное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства, имеются недочеты 1-4 балла – частичное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства и названия работ
5.	Система художественного образования в Древней Греции	Тест на ключевое слово	10	8-10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустив минимальное количество неточностей в ключевых словах. 5-7 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней несколько негрубых ошибок, не более двух недочетов. 3-4 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, допустил не более двух грубых ошибок, трех- четырех недочетов., 1-2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил более трех грубых ошибок, ряд недочетов.
6.	Художественное образование и методы работы в средневековом изобразительном искусстве	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме	20	При подготовке презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как: - содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на источники, соответствие содержания и литературы) 15-20баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания и аргументированные ответы на вопросы на защите презентации 8-14 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты, неполные ответы при защите презентации 1-7 баллов – частичное выполнение практического задания, ошибки при ответах на защите презентации
7.	Художественное образование эпохи Возрождения	Контрольный срез по репродукциям(контрольный срез)	10	1 балл за каждый правильный ответ 8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения контрольного среза, грамотное обозначение репродукций 5-7 баллов – неполное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства, имеются недочеты 1-4 балла – частичное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства и названия работ
8.	Становление академической системы художественного образования в XVI – XVII веках	Диспут по проблемным вопросам темы	5	4-5 баллов – студент умеет дискутировать по обозначенной проблематике, сопоставлять полученную при подготовке к занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 3- 4 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, однако не проявляет активности в дискуссии, отвечает на большинство вопросов. 1-2 балла – студент недостаточно владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему

9.	Диахронический аспект в развитии художественного образования западноевропейских стран: от эпохи Просвещения к индустриальному веку	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме	20	При подготовке презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как: - содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на источники, соответствие содержания и литературы) 15-20 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания и аргументированные ответы на вопросы на защите презентации 8-14 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты, неполные ответы при защите презентации 1-7 баллов – частичное выполнение практического задания, ошибки при ответах на защите презентации
10.	Премияльные баллы		10	7-10 баллов – публикация в научных сборниках, рецензируемых РИНЦ. 4-6 баллов – публикация в сборниках регионального уровня 1-3 балла – участие в научно-практических конференциях
11.	Итого за семестр		100	

9 семестр

- текущий контроль – 50 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премияльные баллы – 10 баллов
- ответ на экзамене: не более 30 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мак. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Становление Отечественного художественного образования в Древнерусском государстве	Опрос	5	Оценка ответов на вопросы: 4-5 баллов – студент чётко отвечает на поставленные вопросы, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, владеет терминологией в сфере художественного образования 2- 3 балла - студент отвечать на большинство вопросов, допуская при ответе некоторые неточности . в сфере художественного образования 1 балл – слабо отвечает на поставленные вопросы, не ориентируется в сфере художественного образования Если студент не владеет проблематикой занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
2.	Отечественные методы преподавания в эпоху «бунташного века»	Семинар	10	8-10 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои ответы, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 5-7 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к семинару информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 2- 4 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме семинара, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему 1 балл - студент не владеет проблематикой семинара, слабо отвечает на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту

3.	Художественное образование России в 18 веке	Консультация по подготовке к контрольному срезу с аннотацией		При подготовке к контрольному срезу с аннотацией необходимо обращать внимание на особенности стиливых характеристик, композиции, колорита.
4.	Методы преподавания рисования в России в первой половине XIX века	Контрольный срез по репродукциям с аннотацией (контрольный срез)	10	1 балл за каждый правильный ответ 8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения контрольного среза, грамотное обозначение репродукций 5-7 баллов – неполное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства, имеются недочеты 1-4 балла – частичное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства и названия работ
5.	Методы преподавания рисования в России во второй половине XIX века	Тест на ключевое слово	10	8-10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустив минимальное количество неточностей в ключевых словах. 5-7 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней несколько негрубых ошибок, не более двух недочетов. 3-4 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, допустил не более двух грубых ошибок, трех- четырех недочетов., 1-2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил более трех грубых ошибок, ряд недочетов.
6.	Методы преподавания рисования в России на рубеже XIX -XX веков	Консультация по подготовке к выполнению практического задания		При подготовке презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как: содержание презентации, актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на источники, соответствие содержания и литературы)
7.	Становление школы Отечественного рисунка в первой четверти XX века	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме	20	При подготовке презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как: - содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на источники, соответствие содержания и литературы) 15-20баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания и аргументированные ответы на вопросы на защите презентации 8-14 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты, неполные ответы при защите презентации 1-7 баллов – частичное выполнение практического задания, ошибки при ответах на защите презентации

8.	Развитие школы Отечественного рисунка и методов преподавания во второй четверти XX века	Контрольный срез по репродукциям (контрольный срез)	10	1 балл за каждый правильный ответ 8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения контрольного среза, грамотное обозначение репродукций 5-7 баллов – неполное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства, имеются недочеты 1-4 балла – частичное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства и названия работ
9.	Развитие школы Отечественного рисунка во второй половине XX-начала XXI веков	Диспут по вопросам темы, ответы на проблемные вопросы	5	4-5 баллов – студент умеет дискутировать по обозначенной проблематике, сопоставлять полученную при подготовке к занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 3- 4 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, однако не проявляет активности в дискуссии, отвечает на большинство вопросов. 1-2 балла – студент недостаточно владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему
10.	Премияльные баллы		10	7-10 баллов – публикация в научных сборниках, рецензируемых РИНЦ. 4-6 баллов – публикация в сборниках регионального уровня 1-3 балла – участие в научно-практических конференциях
11.	Ответ на экзамене		30	25-30 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «отлично» 18-24 баллов - студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «хорошо» 10-17 баллов - студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «удовлетворительно»
12.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по экзамену выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
85 - 100 баллов	Отлично
70 - 84 баллов	Хорошо
50 - 69 баллов	Удовлетворительно
Менее 50	Неудовлетворительно

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Диспут по проблемным вопросам темы

Тема 8. Становление академической системы художественного образования в XVI – XVII веках

- 1 Идеи психоанализа о сущности и природе творчества.
- 2 Концепции гениальности в современном художественном творчестве.
- 3 Система художественного образования в Древней Греции.

Консультация по подготовке к контрольному срезу с аннотацией

Тема 12. Художественное образование России в 18 веке

При подготовке к контрольному срезу с аннотацией необходимо обращать внимание на особенности стилевых характеристик, композиции, колорита.

Контрольный срез по репродукциям

Тема 4. Жанрообразующие составляющие и основные виды техник рисунка

Тест по репродукциям (вписать автора, название, страну)

Тема 17. Развитие школы Отечественного рисунка и методов преподавания во второй четверти XX

1. Методические установки Е.Е.Лансере для формирования новой Отечественной художественной школы.
2. Академическая система обучения в новой Отечественной школе ВХУТЕМАС.
3. Технический рисунок в системе художественного образования России первой четверти 20 века.

Опрос

Тема 1. Методологические основы художественной педагогики

1. Словесные методы обучения на начальном этапе обучения рисунку.
2. Методы наглядного обучения на практических занятиях.
3. Методы обучения изобразительному искусству с точки зрения анализа отдельных художественных течений.

Тема 10. Становление Отечественного художественного образования в Древнерусском государстве

1. Обучение навыкам иконописного рисунка.
2. Влияние византийской эстетики на книжную миниатюру Древней Руси
3. Основные виды работы при создании рукописных книг

Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме

Тема 6. Художественное образование и методы работы в средневековом изобразительном искусстве

1. Христианская эстетика в системе художественного образования западноевропейских стран.
2. Основные составляющие канонической системы в художественном образовании Византии.
3. Система Виллара де Оннекура в художественном образовании западноевропейских стран.

Тема 9. Диахронический аспект в развитии художественного образования западноевропейских стран эпохи Просвещения к индустриальному веку

1. Основные установки по обучению рисунку Рейнольдса
2. Формалистические направления в академическом художественном образовании западноевропейских стран.
3. «Натуральный метод обучения» в художественной образовательной системе западноевропейских стран

Тема 16. Становление школы Отечественного рисунка в первой четверти XX века

1. Методические установки Е.Е.Лансере для формирования новой Отечественной художественной школы.
2. Академическая система обучения в новой Отечественной школе ВХУТЕМАС.
3. Технический рисунок в системе художественного образования России первой четверти 20 века.

Семинар

Тема 2. Эволюция теорий художественного творчества в отечественной и зарубежной литератур

- 1 Структура и функции художественного творчества.
- 2 Моделирование эмоциональной сферы человека средствами художественного творчества

Тема 11. Отечественные методы преподавания в эпоху «бунташного века»

Обоснование положений о научной системе в системе художественного образования Западной Европ –XVII в.в..

Тест на ключевое слово

Тема 3. Моделирование эмоциональной сферы человека средствами художественного творчеств

1.Ярко выраженный эмоциональный накал определяется как ?

- (?) Воображение
- (?) Восприятие
- (!) Аффект
- (?) Импринтинг

2. Сохранение информации в виде копии реальной действительности определяется как ?

- (?) Долгосрочная память
- (?) Непроизвольная память
- (?) Словесно-логическая память
- (!) Иконическая память

3. Обратная связь, уточняющая правильность выполнения движения определяется как ?

- (?) Психомоторика
- (?) Воодушевление
- (!) Сенсорная коррекция
- (?) Мышление

4. Эмоциональное состояние, характеризующееся большой силой и стремлением к деятельности определяется как ?

- (?) Ощущения
- (!) Воодушевление
- (?) Аффект
- (?) Антицинация

5. Запоминание, основанное на прочном и точном сохранении увиденного или услышанного в результате однократного восприятия определяется как ?

- (?) Репродуцирование
- (?) Чувства
- (!) Импринтинг
- (?) Мышление

6. Наиболее сложная форма психического отражения – это ?

- (?) Эмоции
- (?) Запоминание

- (!) Чувства
- (?) Физиология

7. Двигательное действие, развивающееся в результате упражнений или практики определяется как ?

- (?) Сенсорная коррекция
- (!) Психомоторика
- (?) Антицинация
- (?) Ощущение

8. Чувства, связанные с умственной деятельностью определяются как ?

- (?) Оперативные
- (?) Сенсорные
- (?) Абстрактные
- (!) Интеллектуальные

9. Побудителем к осуществлению действия является ?

- (?) Мышление
- (?) Воодушевление
- (!) Мотив
- (?) Аффект

10. Источник творческой свободы художника в состоянии особой "предметов и явлений в их закономерных связях определяется как ?

- (!) Мышление
- (?) Ощущение
- (?) Восприятие
- (?) Чувства

11. Источник творческой свободы художника в состоянии особой «открытости психики» усматривал ?

- (!) Шехтель
- (!) Брак
- (?) Филонов
- (?) Кандинский

12. Мышление с предвосхищением определяется в психологии как ?

- (?) Воображение
- (!) Антицинация
- (?) Воодушевление
- (?) Рефлексия

13. Воссоздающее воображение, возникающее на основе личного опыта, определяется как?

- (!) Репродуктивное
- (?) Творческое
- (?) Интуитивное
- (?) Сценическое

14. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется?

- (?) Восприятием
- (?) Мышлением
- (?) Вниманием
- (!) Воображением

15. Автором книги «Психология искусства» является?

- (?) С.Рубинштейн
- (?) Я.Пономарёв
- (?) А.Гройсман
- (!) Л.Выготский

16. Психология находится в единстве с телесными процессами, которые называются как?

- (?) импульсивные
- (!) соматические
- (?) субъективные
- (?) объективные

17. Обратная связь, уточняющая правильность выполнения движения определяется в психологии как ?

- (!) сенсорная коррекция
- (?) антицинация
- (?) психомоторика
- (?) воодушевление

18. Сохранение информации в виде копии реальной действительности определяется как?

- (?) импринтинг
- (!) иконическая память
- (?) словесно-логическая память
- (?) ощущение

19. Незакреплённые действия человека, которые в определённых условиях становятся его потребностью, называются?

- (?) навыками
- (!) привычкой
- (?) умениями
- (?) ощущениями

20. Побудителем к осуществлению действия является ?

- (?) импульс
- (?) воодушевление
- (!) мотив
- (?) психомоторика

Тема 14. Методы преподавания рисования в России во второй половине XIX века

1. Положение о том, что голова, фигура, предметы рассматриваются как система плоскостей, образующих замкнутый объем принадлежит художнику-педагогу(?)

2. Русский художник 1-ой половины XIX в., открывший школу для одарённых крестьянских детей, в творчестве которого широко была представлена крестьянская тематика
3. В изображении натуры художники второй половины 19 в. использовали (?) подход
4. Художник, возглавивший художественное объединение передвижников, ставший впоследствии одним из ведущих методистов в обучении рисунку в художественной академии (?)
5. Первая выставка собрания русского рисунка была организована в 19 в. в (?)
6. Архитектурная графика в 19 в. была представлена такими педагогами- как: (?)
7. Идея о включении в методику обучения рисунку в 19 в. такого компонента, как целеполагание, принадлежала (?)

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, экзамена

Типовые вопросы зачета (ОПК-8)

- 1 Методологические основы художественной педагогики.
- 2 Эволюция теорий художественного творчества в отечественной и
- 3 Структура и функции художественного творчества.
- 4 Моделирование эмоциональной сферы человека средствами художественного
- 5 Принципы творческой деятельности и художественно-творческого воспитания.

Типовые задания для зачета (ОПК-8)

1. Обоснование положений о научной системе в системе художественного образования Западной Европы XVI –XVII в.в..
2. Роль анатомии в системе обучения рисунку.

Типовые вопросы экзамена (ОПК-8)

- 1 Структура (фазы) творческого процесса в художественном образовании.
- 2 Методы изучения художественного творчества.
- 3 Эмоциональные факторы творческого процесса.
- 4 Моделирование эмоциональной сферы художественными средствами..
- 5 Субъект художественного творчества и социальная среда: проблемы и перспективы взаимодействия.
- 6 Идеи психоанализа о сущности и природе творчества.
- 7 Концепции гениальности в современном художественном творчестве.
- 8 Система художественного образования в Древней Греции.
- 9 Художественное образование и методы работы в средневековом изобразительном искусстве.
- 10 Художественное образование эпохи Возрождения.
- 11 Становление академической системы художественного образования в XVI – XVII веках.
- 12 Академическая школа художественного образования в XVIII веке.
- 13 Становление академического художественного образования в России

Типовые задания для экзамена (ОПК-8)

1. Характеристика последовательности технических упражнений в обучении рисунку.
2. Система обучения Карраччи.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ОПК-8	Свободно владеет методами художественной педагогики в контексте эпохальных стилей и стилевых направлений, основными видами техник рисунка; умеет точно обозначать основные составляющие академической системы художественного образования; ориентируется в критериях оценок при обучении рисунку на разных этапах исторической практики..
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ОПК-8	Демонстрирует слабый уровень знаний методов художественной педагогики в контексте эпохальных стилей и стилевых направлений; неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; ориентируется в методах художественного творчества; не может продемонстрировать знания и понимания в определении критериев оценок при обучении рисунку на разных этапах исторической практики.

Экзамен

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)	ОПК-8	Свободно владеет методами художественной педагогики в контексте эпохальных стилей и стилевых направлений, основными видами техник рисунка; умеет точно обозначать основные составляющие академической системы художественного образования; ориентируется в критериях оценок при обучении рисунку на разных этапах исторической практики..
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ОПК-8	Способен грамотно обозначать методы художественной педагогики в контексте эпохальных стилей и стилевых направлений; знает основные виды техник рисунка; ориентируется в основных составляющих академической системы художественного образования; может обозначать критерии оценок при обучении рисунку на разных этапах исторической практики.
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ОПК-8	Может назвать несколько методов художественной педагогики в контексте эпохальных стилей и стилевых направлений; знает некоторые виды техник рисунка, отдельные критерии оценок при обучении рисунку на разных этапах исторической практики; в недостаточной степени обозначает основные составляющие академической системы художественного образования.
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ОПК-8	Демонстрирует слабый уровень знаний методов художественной педагогики в контексте эпохальных стилей и стилевых направлений; неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; ориентируется в методах художественного творчества; не может продемонстрировать знания и понимания в определении критериев оценок при обучении рисунку на разных этапах исторической практики.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможностей программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение отвечать на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффект для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательно принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Колосенцева, А. Н. Учебный рисунок : учебное пособие. - 2023-01-20; Учебный рисунок. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 160 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/24085.html>
2. Скакова А. Г. Рисунок и живопись : Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 164 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/456665>
3. Парамонов А. Г., Алексеева С. О. История развития отечественной и зарубежной школы изобразительного искусства : учебное пособие. - Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. - 60 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576743>

6.2 Дополнительная литература:

1. Академический рисунок : учебно-методический комплекс дисциплины. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. - 120 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438395>
2. Агратина Е. Е. Искусство XX века : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 317 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/453385>

3. Казарин С. Н. Академический рисунок : учебное наглядное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. - 142 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487671>
4. Барциц, Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики : учебное пособие. - Весь срок охраны авторского права; Графическая композиция в системе высшего художественного образования. - Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017. - 200 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/79060.html>
5. Гордеев, В. Т. Рисунок головы и фигуры человека : учебное пособие. - 2023-01-20; Рисунок головы и фигуры человека. - Минск: Вышэйшая школа, 2017. - 144 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/90822.html>
6. Нестеренко, В. Е. Рисунок головы человека : учебное пособие. - 2023-01-20; Рисунок головы человека. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 208 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/35537.html>
7. Борисов, В. Ю., Борисов, Н. Н. Методика обучения преподаванию изобразительного искусства в вопросах и ответах. Готовимся к экзамену : учебно-методическое пособие. - Весь срок охраны авторского права; Методика обучения преподаванию изобразительного искусства в вопро. - Москва: Московский педагогический государственный университет, 2018. - 80 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/79057.html>

6.3 Иные источники:

1. Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru/>
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - <http://school-collection.edu.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

7-Zip 9.20

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. IPR BOOKS: электронно-библиотечная система. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>
2. Scopus: база данных . – URL: <https://www.scopus.com>

3. Springer Open (ресурсы Springer открытого доступа): база данных. – URL: <https://www.springeropen.com>
4. Web of Science: политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных. – URL: <https://apps.webofknowledge.com>
5. Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». – URL: <https://rusneb.ru>
6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
8. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
9. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
10. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
11. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. – URL: <http://www.tambovlib.ru>
12. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>
13. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – URL: <http://school-collection.edu.ru>
14. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <http://www.biblioclub.ru>
15. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>
16. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.