

Министерство образования и науки Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический
университет»

Социально-гуманитарный факультет
Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Методика обучения мировой художественной культуре»

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль	История
Формы обучения	заочная

Нижний Тагил
2018

Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2018. – 18 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Профиль «История»

Автор: кандидат философских наук, доцент Н.Ю. Мочалова

Рецензент: кандидат исторических наук,
доцент кафедры гуманитарных
и социально-экономических наук А.М. Олешкова

Одобрена на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических наук
20.09. 2018, протокол № 1.

Заведующий кафедрой Н.Ю. Мочалова

Рекомендована к печати методической комиссией социально-гуманитарного
факультета 21.09. 2018, протокол № 1.

Председатель методической комиссии СГФ Н.А. Тарасова

Декан СГФ И.В. Даренская

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский
государственный
профессионально-педагогический университет»,
2018.
©Мочалова Н.Ю., 2018.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1.Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2.Тематический план дисциплины (дневного отделения).....	5
4.3.Содержание дисциплины.....	6
5. Образовательные технологии.....	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	13
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	17
8. Текущий контроль качества усвоения знаний.....	17
9. Промежуточная аттестация.....	18

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель — овладение методикой обучения мировой художественной культуре (мировой и отечественной) через формируемые приемы освоения духовной сущности искусства и интериоризацию общечеловеческих культурных ценностей во внутренний мир личности.

Задачи:

1. ознакомить студентов с высшими достижениями человечества в области художественной культуры;
2. выработать методику самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных произведений искусства разных эпох;
3. сформировать умение и навыки адекватного восприятия особенностей развития современного искусства, его тенденций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Методика обучения мировой художественной культуре» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Профиль «История». Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой гуманитарных и социально-экономических наук.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы дисциплин профиля «История». Её изучение логически связано с освоением истории древнего мира, историческим краеведением, эстетикой (на первом курсе), философии и МХК (на втором курсе), социологией и этикой (на третьем курсе).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОК-1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- закономерности исторического художественного процесса, многообразие культур и цивилизаций в истории обществ;

- историю искусств, классификацию видов искусств;

- тенденции развития современного мирового искусства, направления и теории в истории искусств.

Уметь

– применять междисциплинарные концепции и понятийный аппарат дисциплины для интерпретации основных закономерностей культурной динамики искусства;

– определять своеобразные и универсальные признаки функционирования произведений искусства.

Владеть практическими навыками

– художественного анализа произведений культуры;

- понятийным аппаратом эстетики и искусствознания.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения	
	очная	заочная
	Кол-во часов	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108	108
Контактная работа, в том числе:	32	12
Лекции	12	4
Практические (семинарские) занятия	20	8
Самостоятельная работа, в том числе:	76	92
Изучение теоретического курса	32	60
Самоподготовка к текущему контролю знаний	35	32
Подготовка к зачету	9	4

4.2. Тематический план дисциплины Заочное отделение

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практич. занятия	Из них в интеракт. форме		
1. Творческие аспекты теоретического осмысления искусства	17	1	-	-	16	Проверка конспекта
2. Генезис искусства.	17	1		-	16	Оценка устного ответа
3. Ценностное обогащение философии и искусства	16	1			15	Оценка сообщения и презентации по теме
4. Эстетические модификации	17		2		15	Оценка устного ответа
5. Методологические основания исследования искусства	18	1	2		15	Оценка сообщения и презентации по теме
6. Методика преподавания курса МХК в средней школе	19		4	4	15	Оценка сообщения и презентации по теме
Подготовка и сдача зачета	4	-	-	-	4	
Всего в семестре	108	4	8	4	96	

Практические занятия (заочное отделение)

№ темы	Наименование лабораторных работ	Кол-во ауд. часов
4	Эстетические модификации	2
5	Методологические основания исследования искусства	2
6	Методика преподавания курса МХК в средней школе	4

4.3. Содержание дисциплины (лекционный курс, 4 часа)

Тема 1. Творческие аспекты теоретического осмысления искусства.

МХК в контексте общечеловеческих ценностей. Предмет эстетики как науки о теоретическом исследовании искусства. Философско-мировоззренческое значение дисциплины. Опыт сотрудничества с социально-гуманитарным знанием – культурологией, МХК, историей искусства, философией, этикой, историей религии, аксиологией.

Личностный момент герменевтического проникновения в искусство.

Понятие художественной культуры, ее универсальный творческий потенциал. Эстетическая ценность художественного вкуса человека. Недостатки эстетического художественного воспитания. Задачи курса.

Тема 2. Генезис искусства.

Определение культуры, ее виды и структура. Художественная культура - ядро духовной культуры общества. Генезис искусства. Критерии различия художественного и внехудожественного. Историческая эволюция видов и жанров искусства. Функции искусства.

Тема 3. Ценностное обогащение философии и искусства.

Эстетические и художественные ценности. Критическая интерпретация текстов. Художественное и философское познание мира: единство и различие гносеологических подходов. Философско-методологическая позиция исследователя при анализе художественных произведений.

Философская проблематика как предмет художественного осмысления. Философия как обогащение художественного видения мира.

Формы синтеза философии и искусства в познавательной и оценочной деятельности.

Тема 4. Методологические основания исследования искусства.

Философская методология в анализе искусства, ее связь с историей, этнографией, психологией, семиотикой, математическим моделированием. Системный подход к анализу искусства. Роль и значение структурно-функционального подхода к анализу стиля, метода, образного своеобразия. Историко-генетический метод исследования, сравнительно-исторический и типологический методы.

Синергетика как трансдисциплинарное направление исследования.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Специфика ключевого феномена изучения курса – художественная культура в историческом измерении - обуславливает активное использование мультимедиа технологий. Поскольку курс подразумевает художественный срез культуры, логика изложения лекционного материала подкрепляется использованием информационных компьютерных презентаций, фильмов, направленных на выявление универсального и уникального в динамике культуры, выявление специфики авторских подходов и

интерпретаций в оценке художественных произведений. Интерактивная составляющая практических занятий выражена в анализе, в том числе компаративном, основ художественной культуры; обсуждении и анализе устных выступлений студентов и презентаций. На практических занятиях используются презентации Power Point, фильмы Windows Movie Maker.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Тема 1. Эстетические модификации.

Вопросы для обсуждения.

1. Категория «прекрасного» как генеральная категория эстетики. Исторические версии «красоты»
2. Каноны и тенденции развития прекрасного. Прекрасное в жизни и в искусстве.
3. Категории «трагического» и «комического». Основания возникновения трагического феномена в реальной жизни и искусстве.
4. Жанр трагического. Смех и комическое: соотношение понятий. Виды и формы комического. Сатира и юмор. Сложность комического как эстетической и художественной категории.
5. Категории «возвышенного», «уродливого», «безобразного» как эстетические. Их содержательность в эмпирической и эстетической реальности. Искусство как модель воплощения эстетических модификаций.
6. Художественный образ – как основная категория художественного мышления.
7. Антиномичность и диалектика составляющих в структуре образа: изобразительность – выразительность, рациональность – эмоциональность, объективность – субъективность, общее – единичное. Роль символа и метафоры в создании художественного образа.
8. Логика художественного взаимодействия.

Тема 2. Методологические основания исследования искусства.

Вопросы для обсуждения.

1. Философская методология в анализе искусства, ее связь с историей, этнографией, психологией, семиотикой, математическим моделированием.
2. Системный подход к анализу искусства. Роль и значение структурно-функционального подхода к анализу стиля, метода, образного своеобразия.
3. Историко-генетический метод исследования, сравнительно-исторический и типологический методы.
4. Феноменологический и герменевтический анализ искусства.
5. Синергетика как трансдисциплинарное направление исследования.

Тема 3. Методика преподавания курса МХК в средней школе.

Вопросы для обсуждения.

На протяжении 4 академических часов студенты представляют свои проекты уроков в реальном времени по 45 минут каждый. Тема урока выбирается согласно школьной программе по курсу МХК и Искусство.

Урок строится согласно методической разработке «учителя»-студента с предлагаемыми презентациями для «учеников» - студентов, возможными вопросами для проверки материала, творческими заданиями для работы в группах.

Следует продумать логику и хронологию урока, раздаточный материал.

Присутствующие студенты должны обсудить проведенные уроки, обмениваясь замечаниями, советами, готовыми презентациями уроков.

Проекты могут состояться несколькими студентами.

Примерная тематика.

1. Искусство Древнего востока.
2. Искусство древней Греции.
3. Древнерусское искусство.
4. Искусство западно-европейского средневековья.
5. Ренессанс.
6. Северное Возрождение.
7. Барокко и классицизм.
8. Искусство 18 века.
9. Искусство 19 века.
- 10 Современное искусство.

6.2. Задания и методические указания к выполнению самостоятельной работы

заочное отделение

№ п/п	Темы занятий	Количество часов			Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
		Всего	Ауд.	Сам.		
1	Творческие аспекты теоретического осмысления искусства	17	1	16	Поиск, изучение и анализ дополнительной литературы при подготовке к семинарам	Использование конспекта на семинарских занятиях, проверка задания
2.	Генезис искусства.	17	1	16	Работа с источниками, подготовка к семинару	Использование на семинарских занятиях, проверка задания
3.	Ценностное обогащение философии и искусства	16	1	15	Сообщение по теме (выбор страны)	Оценка ответа и подготовленной презентации
4.	Эстетические модификации	17	2	15	Доклад по теме семинара	Использование на семинарских занятиях, проверка задания
5.	Методологические основания исследования искусства	18	3	15	Сообщение на тему «Раннехристианское искусство».	Оценка устного ответа и презентации по теме сообщения

					Романика. Готика»	
6.	Методика преподавания МХК в средней школе	19	4	15	Поиск, изучение и анализ дополнительной литературы при подготовке к семинару. Подготовка презентации.	Использование на семинарских занятиях, проверка задания
11.	Подготовка к зачету	4		4		
	Всего	108	12	96		

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Багновская, Н. М. Культурология. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 420 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/56237> — ЭБС Лань.
2. Горелов, А. А. История мировой культуры. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 512 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/85882> — ЭБС Лань.
3. Лысак И. В. Культура эпохи Возрождения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лысак И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 47 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23592> .— ЭБС «IPRbooks».
4. Паниотова, Т. С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино. [Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 456 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75547> — ЭБС Лань.
5. Садохин А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям/ Садохин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52044> .— ЭБС «IPRbooks».

Дополнительная литература

1. Балакина, Т. И. Россия, IX - начало XX века : [учебник] / Т. И. Балакина. - Изд. 5-е, испр. - Москва : Айрис-пресс, 2004. - 200 с. : ил. - (Мировая художественная культура)
2. Вачьянц, А. М. 7 чудес Древнего мира : Первобытное искусство, Древний Египет, Междуречье / А. М. Вачьянц. - 6-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2008. - 145, [1] с. : ил. - (Мировая художественная культура).
3. Вачьянц, А. М. Древняя Греция. Древний Рим : [учеб. пособие] / А. М. Вачьянц. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Айрис-пресс, 2004. - 231, [1] с. : ил. - (Мировая художественная культура).
4. Вачьянц, А. М. Древняя Греция. Древний Рим : [учеб. пособие] / А. М. Вачьянц. - Изд. 5-е. - Москва : Айрис-пресс, 2008. - 231, [1] с. : ил. - (Мировая художественная культура).
5. Вачьянц, А. М. Западноевропейское Средневековье : [учеб. пособие для учащихся сред. кл. шк., гимназий, лицеев] / А. М. Вачьянц. - 4-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2008. - 134, [1] с. - (Мировая художественная культура).

6. Вачьянц, А. М. Ренессанс : [учеб. пособие] / А. М. Вачьянц. - 4-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2008. - 103, [1] с. : ил. - (Мировая художественная культура).
7. Гоголев, К. Н. Западная Европа и Ближний Восток : краткий конспект : [учеб. пособие] / К. Н. Гоголев. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Айрис-пресс, 2004. - 258, [2] с. - (Мировая художественная культура).
8. Гоголев, К. Н. Индия, Китай, Япония : [учеб. пособие] / К. Н. Гоголев. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Москва : Айрис-пресс, 2004. - 319 с. : ил. - (Мировая художественная культура).
9. Гуревич, А. Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы / Арон Гуревич. - Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. - 542, [1] с.
10. Дьяконов, И. М. Люди города Ура : научное издание / И. М. Дьяконов ; [редкол. О. Ф. Акимушкин, Г. М. Бонгард-Левина, В. Н. Горегляд и др.] ; АН СССР, Отделение истории, Институт востоковедения. - Москва : Наука, Гл. ред. вост. лит., 1990. - 427, [2] с.
11. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура : учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений /Л. Г. Емохонова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2005. - 543, [1] с.
12. Зарецкая, Д. М. Западная Европа и Древний Восток : [учеб. пособие] / Д. М. Зарецкая, В. В. Смирнова. - Изд. 5-е, испр. - Москва : Айрис-пресс, 2004. - 300 с. - (Мировая художественная культура).
13. Культура древней Руси : [пособие для учителя] / сост. Э. С. Смирнова ; под ред. Д. С. Лихачева ; [вступ. ст. написаны Д. С. Лихачевым]. - Ленинград : Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1967. - 301, [2] с.
14. Культурология : для бакалавров и специалистов / Г. В. Драч [и др.]. - Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний Новгород : Питер, 2012. - 384 с.
15. Мировая художественная культура : Древний Египет. Скифский мир : хрестоматия / сост. И. А. Химик. - Санкт-Петербург [и др.] ; Москва ; Краснодар : Лань, 2004. - 798, XXIV, [2] с.
16. Мировая художественная культура : конспекты уроков по темам "Искусство Европы в лицах (XVII–XVIII вв.)", "Пространственный образ мира и его влияние на искусство Европы (от античности до наших дней)" / сост. И. А. Лескова. - Волгоград : Учитель, 2012. - 86 с.
17. Мировая художественная культура : учебное пособие для студентов вузов / [Б. А. Эренгросс, В. Р. Арсеньев, Н. Н. Воробьев и др.] ; под ред. Б. А. Эренгросс. - Москва: Высшая школа, 2001. - 766, [1] с.
18. Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : культура стран Древнего и средневекового Востока / авт. текста Л. А. Рапацкая. - Москва : Новый Диск, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
19. Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : От наскальных рисунков до киноискусства / авт. текста Л. А. Рапацкая. - Москва : Новый Диск, 2003. - 2 эл. опт. диска (CD-ROM).
20. Мировая художественная культура, XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр / Е. П. Львова [и др.]. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 460 с.
21. Мировая художественная культура, XX век. Кино, театр, музыка / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 425, [1] с.
22. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения / Е. П. Львова [и др.]. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 464 с.
23. Россия, IX - начало XX века : хрестоматия / сост. Т. И. Балакина. - Изд. 3-е изм. - Москва : Айрис-пресс, 2004. - 220 с. : ил. - (Мировая художественная культура).
24. Савельев, А. Е. Культура Древней Греции [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. Е. Савельев. - Москва : Высшая школа, 2008. - 460, [1] с.

25. Соколова, М. В. Мировая культура и искусство : учеб. пособие для вузов по спец. 230500 - Социально-культурный сервис и туризм / М. В. Соколова. - Москва : Академия, 2004. - 362, [2] с.

26. Толстикова, И. И. Мировая культура и искусство : [учеб. пособие для вузов по направлению 033000 «Культурология»] / И. И. Толстикова ; [науч. ред. А. П. Садохин]. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 415 с.

27. Циркин, Ю. Б. Карфаген и его культура / Ю. Б. Циркин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. - Москва : Наука, 1986. - 285, [2] с.

28. Шульгин, В. С. Культура России IX-XX вв. : (учеб. пособие) / В. С. Шульгин, Л. В. Кошман, М. Р. Зезина. - Москва : Простор, 1996. - 391 с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория – № 302 К.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор.
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
6. Фонд тестовых заданий.

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Виды и формы контроля знаний и умений студентов	
Виды контроля	Формы контроля
Текущий	Обсуждение проблемных вопросов курса, презентации, сообщения, выполнение тестов
Промежуточный	Зачет по билетам

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Формой итоговой аттестации студентов является зачет. Для получения итоговой отметки студенту необходимо раскрыть содержание заданной темы, ответить на вопросы по ней.

Перечень вопросов к зачету:

1. Искусство как феномен культуры.
2. Функции искусства.
3. Эстетическая ценность художественного вкуса человека.
4. Историческая эволюция видов и жанров искусства (по выбору).
5. Структура и значение художественного образа в искусстве.
6. Содержание и форма в искусстве.
7. История древнегреческого искусства (защита урока).
8. Художественная культура Индии
9. Древнекитайское искусство.
10. Традиции и стили японского древнего искусства.
11. Христианское искусство средневековья.
12. Искусство России допетровских времен.
13. Христианские традиции в архитектуре, иконописи древней Руси.
14. Особенности и этапы развития итальянского Возрождения.
15. Своеобразие Северного Возрождения (по выбору студента)

16. Художественный стиль барокко.
17. Основные ценности и идеалы классицизма.
18. Романтизм и сентиментализм в искусстве.
19. Русское барокко, классицизм, ампиры.
20. Символизм в искусстве модерна.
21. Авангард как социокультурное явление: направление, стили.
22. Беспредметное искусство XX века.
23. Элитарное и массовое искусство: оппозиция или сотрудничество.
24. Возможен ли прогресс в искусстве.
25. Принцип художественности в искусстве как его критерий.
26. Дилемма Запад - Восток в искусстве: уникальность и единство.