ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе

____________ С.Н.Большаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

Б1.В.02.ДВ.01.02 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ (МОДУЛЬ): ЭСТЕТИКА И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Направление подготовки **44.03.01 – Педагогическое образование**

Направленность (профиль) – «***Изобразительное искусство»***

(год начала подготовки – 2022)

Санкт-Петербург

2022

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы компетенций (код и содержание)
ПК-1	Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий	ИПК-1.1. Знает: концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса по изобразительному искусству, определяемые ФГОС общего образования; особенности проектирования образовательного процесса по учебному предмету «Изобразительное искусство» в образовательном учреждении, подходы к планированию образовательной деятельности; содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»; формы, методы и средства обучения изобразительному искусству, современные образовательные технологии, методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения изобразительному искусству ИПК-1.2. Умеет: проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу по изобразительному искусству; формулировать дидактические цели и задачи обучения изобразительному искусству и реализовывать их в образовательном процессе; планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе обучения изобразительному искусству (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу); обосновывать выбор методов обучения изобразительному искусству и образовательных технологий, применять их в образовательной практике, исходя из особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучаемых; планировать и комплексно применять различные средства обучения изобразительному искусству ИПК-1.3. Владеет: умениями по планированию и проектированию образовательного процесса; методами обучения изобразительному искусству и современными образовательными технологиями
ПК-2	Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов	ИИПК 2.1. Знает: характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся в контексте обучения предметной области художественного образования и воспитания; методы и приемы контроля, оценивания и коррекции результатов обучения предметной области художественного образования и воспитания ИПК-2.2. Умеет: оказывать индивидуальную помощь и поддержку обучающимся в зависимости от их способностей, образовательных возможностей и потребностей; разрабатывать индивидуально ориентированные программы, методические разработки и дидактические материалы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся в целях реализации гибкого алгоритма управления процессом образовательной деятельности обучающихся; оценивать достижения обучающихся на основе взаимного дополнения количественной и качественной характеристик образовательных результатов (портфолио, профиль умений, дневник достижений и др.) ИПК-2.3. Владеет: умениями по созданию и применению в практике обучения предметной области художественного образования и воспитания рабочих программ, методических разработок, дидактических материалов с учетом индивидуальных особенностей учащихся

2. Место дисциплины в структуре ОП:

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний по основным этапам развития эстетики, содержанию наиболее значительных тенденций исторического развития эстетики; сформировать представление об эстетике как области научного знания; ввести обучающегося в круг важнейших эстетических проблем.

Задачи дисциплины:

систематизировать знания о традиционных и современных проблемах эстетики; основах устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках;

уметь применять на практике знания традиционных и современных проблем эстетики; основ устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках;

иметь навыки практического применения знаний традиционных и современных проблем эстетики; основ устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках.

Дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в состав модуля «Искусствоведение» из части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль – «Изобразительное искусство»).

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа *(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам).*

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад.час	
		Практическая подготовка
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	10	
в том числе:		
Лекции	4	-
Лабораторные работы/ Практические занятия	-/6	-/2
Самостоятельная работа (всего)	58	-
Вид промежуточной аттестации (зачет):	4	-
контактная работа	0,25	-
самостоятельная работа по подготовке к зачету	3,75	-
Вид промежуточной аттестации (экзамен):	-	
контактная работа	-	
самостоятельная работа по подготовке к экзамену	-	
Общая трудоемкость дисциплины (в час. /з.е.)	72/2	

4. Содержание дисциплины

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

4.1 Блоки (разделы) дисциплины.

№	Наименование блока (раздела) дисциплины
1	Предмет и значение эстетики как философской дисциплины
2	Из истории эстетических учений
3	Основные эстетические категории
4	Социальное освоение эстетических категорий
5	Искусство как форма освоения действительности
6	Архитектура как вид искусства
7	Скульптура
8	Живопись как главный вид изобразительного искусства
9	Театр, кино
10	Музыка
11	Техническая эстетика

4.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов):

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

4.3. Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Практическая подготовка*.

№ п/п	**Наименование блока (раздела) дисциплины**	**Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах**			**Практическая подготовка***	
Форма проведения занятия	**Наименование видов занятий**		
1.	Предмет и значение эстетики как философской дисциплины	лекционное занятие	Выполнение практического задания	Доклад	
2.	Из истории эстетических учений	практическое занятие	Выполнение практического задания	Доклад	
3.	Основные эстетические категории	практическое занятие	Выполнение практического задания	Доклад	
4.	Социальное освоение эстетических категорий	практическое занятие	Выполнение практического задания	Доклад	
5.	Искусство как форма освоения действительности	практическое занятие	Выполнение практического задания	Доклад	
6.	Архитектура как вид искусства	практическое занятие	Выполнение практического задания	Доклад	
7.	Скульптура	практическое занятие	Выполнение практического задания	Доклад	
8.	Живопись как главный вид изобразительного искусства	практическое занятие	Выполнение практического задания	Доклад	
9.	Театр, кино	практическое занятие	Выполнение практического задания	Доклад	
10.	Музыка	практическое занятие	Выполнение практического задания	Доклад	
11.	Техническая эстетика	практическое занятие	Выполнение практического задания	Коллоквиум	

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

5.1 Темы докладов:

* + - 1. Эстетика как система законов, категорий, понятий.
      2. Категория прекрасного.
      3. Категория возвышенного.
      4. Трагическое и героическое.
      5. Категория комического.
      6. Безобразное, ужасное, низменное.
      7. Искусство как отражение эстетических категорий на уровне субъекта.
      8. Эстетические чувства, их связь с иерархией потребностей личности.
      9. Художественное произведение как форма бытия искусства.
      10. Историзм эстетических нравов.
      11. Эстетический идеал как один из социальных ориентиров.
      12. Эстетические особенности христианского искусства.
      13. Эстетические особенности исламского искусства.
      14. Эстетические особенности буддийского искусства.
      15. Специфика технической эстетики.
      16. Художественный образ – центральное понятие произведения искусства.
      17. Специфика проявлений эстетического в науке.
      18. Пространственные виды искусства (живопись, скульптура, архитектура).
      19. Временные виды искусства (музыка, литература).
      20. Синтетические виды искусства (танец, театр, кино).
      21. Особенности современной эстетической мысли.
      22. История художественных стилей в Европе.
      23. Эстетическая традиция как составная часть национального характера.
      24. Исторические лики прекрасного.
      25. Диалектика абсолютного и относительного применительно к иерархии эстетических категорий.
      26. Эстетические принципы дзен-буддизма как историческая основа эстетики дизайна.
      27. Эстетические течения, отразившиеся в архитектуре Санкт-Петербурга
      28. Эстетика православной иконы.
      29. Проблемы современного эстетического воспитания.
      30. Психологические аспекты, освоение эстетических категорий.

5.2. Темы конспектов:

1. Особенности эстетического идеала эллинизма.
2. Культовые празднества и организация театральных зрелищ в античности.
3. Эстетические идеалы афинской демократии.
4. Единство истины, блага и красоты в античной эстетике.
5. Аристотель о природе художественного творчества и его роли в жизни общества.
6. Театр как отражение агонального духа общественной и культурной жизни Афин.
7. Христианское обоснование эстетического идеала.
8. Схематизм, аллегоризм и символизм как принципы средневекового искусства.
9. Общая характеристика ренессансной эстетики: гуманизм против схоластики.
10. Традиция рационализма о сущности эстетического (французский классицизм и др.).
11. Творческие концепции XVII века: классицизм, реализм, барокко (основные принципы, представители).
12. Музыка как высшее искусство (Шопенгауэр).
13. Социальная и классовая обусловленность эстетических принципов.
14. Биологизм в эстетической концепции Спенсера.
15. Социологическое направление в эстетике позитивизма (Конт).
16. Социально-психологическая интерпретация эстетических категорий.
17. Проблемы искусства и творчества в философии экзистенциализма (Ж.-П.Сартр, А.Камю).
18. Теория реализма в искусстве.
19. Марксистская эстетика в России и СССР.
20. Проблемы эстетического в дискуссиях западников и славянофилов.
21. Отражение в художественных образах архитектуры строя общественной жизни, уровня духовного развития общества, его эстетических идеалов.
22. Главные выразительные средства и приемы пластической образности: объем, форма, композиция, силуэт, движение, жест, ритм, пропорции, цвет, фактура.
23. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф, контррельеф.
24. Историческое развитие скульптуры.
25. Специфические возможности живописи в передаче реального мира.
26. Значение перспективы, ракурса, контраста, манеры исполнения и фактуры.
27. Материалы и техника живописи: темпера, масляная живопись, энкаустика, мозаика, фреска, витраж, вазопись.
28. Историческое развитие жанров, их видоизменение и взаимопроникновение.
29. История развития театрального искусства от первобытных обрядов до наших дней.
30. Проблема “кризиса театра”.
31. Эмоциональный дуэт актера и зрителя - отличительная особенность театрального искусства.
32. История развития кино: от “великого немого” до стереоскопии и стереофонии широкоэкранного кинематографа.
33. Особенности кинообраза и выразительные средства кино: крупный и средний план, композиция кадра, монтаж.
34. Кино и телевидение: перспективы развития.
35. “Музыкальный язык”.
36. Требования дизайна: функциональность, соответствие психики человека, единство целого и частностей, соблюдение правила “золотого сечения”.
37. Искусство и труд.
38. Свойства теплых и холодных цветов спектра.
39. Цвет и его воздействие на психику человека.
40. Романс. Камерно-инструментальная музыка. Симфоническая музыка.
41. Специфика эстетического как самовыражения человека, ценностного отношения человека к миру.
42. Особенности эстетического восприятия.
43. Эстетическое как сфера художественной деятельности людей.
44. Функции эстетики: ценностно-ориентирующая, нормативная, познавательная, воспитательная.
45. Прекрасное как основная положительная форма эстетического освоения действительности.
46. Прекрасное и безобразное.
47. Трагическое как эстетическая категория.
48. Социальные группы как носители эстетических вкусов и нравов.
49. Искусство как специфический род практически-духовного освоения действительности.
50. Структура искусства: виды искусства, жанры, исторические типы

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1. Текущий контроль

№ пп	№ и наименование блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1	Предмет и значение эстетики как философской дисциплины	Конспект
2	Из истории эстетических учений	Конспект
3	Основные эстетические категории	Конспект Работа на практическом занятии
4	Социальное освоение эстетических категорий	Конспект
5	Искусство как форма освоения действительности	Конспект Работа на практическом занятии
6	Архитектура как вид искусства	Конспект
7	Скульптура	Конспект
8	Живопись как главный вид изобразительного искусства	Конспект Работа на практическом занятии
9	Театр, кино	Конспект
10	Музыка	Конспект
11.	Техническая эстетика	Конспект Доклад

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

№ п/п	Наименование	Авторы	Место издания	Год издания	Наличие		
Печатные издания	ЭБС (адрес в сети Интернет)	
1.	Искусство в исторической динамике культуры	Хренов Н. А.	Москва: Согласие	2015		<http://biblioclub.ru/>
2.	Эстетика: учебник	Никитич Л. А.	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2015		<http://biblioclub.ru/>
3.	История искусств	Гнедич П. П.	Москва: Директ-Медиа	2012		<http://biblioclub.ru/>
4	Поэтика	Аристотель	Москва: Директ-Медиа	2002		<http://biblioclub.ru/>
5	Эстетика: учебник	Гуревич П. С.	Москва: Юнити-Дана	2012		<http://biblioclub.ru/>
6	Эстетика и теория искусства XX века	Хренов Н.А., Мигунов А.С.	Москва: Прогресс-Традиция	2007		<http://biblioclub.ru/>
7	История эстетики	Гильберт К., Кун Г.	СПб.	2000	+	
8	Вопросы литературы и эстетики	Бахтин М. М.	Москва :Худож. лит.	1975	+	

8.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. «НЭБ». Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: [http://нэб.рф/](http://www.biblioclub.ru/)

2. «eLibrary». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru

3. «КиберЛенинка». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: [http://www.biblioclub.ru/](http://www.knigafund.ru/)

5. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

6. ЭБС Юрайт. - Режим доступа: <https://urait.ru/>

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (LibreOffice) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий) так и обучаемым при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучаемого.

- использование обучаемым возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

* Windows 10 x64
* MicrosoftOffice 2016
* LibreOffice
* Firefox
* GIMP

9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):

Не используются

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).