

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Кафедра музыкального и художественного образования

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.08 Современная методология художественно-просветительской
деятельности в сфере культуры и искусства
Направление подготовки Педагогическое образование
Направленность (профиль): Изобразительное искусство
Программа подготовки: академическая магистратура

Аннотация

Данный учебно-методический комплекс (УМК) разработан для студентов 1 курса очной формы обучения по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Изобразительное искусство, программа подготовки: академическая магистратура. Виды профессиональной деятельности: педагогическая, научно-исследовательская.

Дисциплина Б.1.В.08 Современная методология художественно-просветительской деятельности в сфере культуры и искусства входит в Блок 1 (дисциплины вариативной части) структуры программы магистратуры, установленной Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Общее количество часов - 108, из них 24 ч. - аудиторные (практические) занятия и 84 — самостоятельная работа. Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы.

Квалификация выпускника — магистр.

Нормативный срок получения образования по программе магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование в очной форме обучения составляет 2 года.

Составными компонентами УМК являются:

1. Аннотация.	Стр. 1
2. Рабочая программа учебной дисциплины	Стр. 2
2.1. Список рекомендуемой литературы	Стр.6
2.2. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	Стр. 8

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

Утверждаю
Декан ФКИ
Е.А. Каюмова
12 февраля 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б.1.В.08 Современная методология художественно-просветительской деятельности в сфере культуры и искусств

ТРУДОЕМКОСТЬ (В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 3

Направление: 44.04.01 Педагогическое образование

Магистерская программа: Изобразительное искусство

Квалификация (степень) выпускника: магистр

1. Цели изучения дисциплины

Цель дисциплины: сформировать знания в логической выстроенности методологии как учения об организации последовательной художественной деятельности, а также процесса построения художественного произведения, подготовить к самостоятельной педагогической и культурно-просветительской деятельности.

Изучение дисциплины предполагает решение следующих учебно-воспитательных задач:

- овладеть знаниями об особенностях методологии художественной деятельности;
- дать представление о развитии образного мышления и зрительного восприятия;
- изучить общие принципы художественной деятельности;
- изучить средства, методы и формы художественно-просветительской деятельности;
- научить проектированию и моделированию художественных систем;
- воспитать ценностных личностные качества, понимание своей роли в выбранной профессии.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина Б.1.В.08 Современная методология художественно-просветительской деятельности в сфере культуры и искусства входит в Блок 1 (дисциплины вариативной части) структуры программы магистратуры, установленной Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.

Дисциплина предполагает практические занятия по изобразительному искусству (методологии), процессе обучения содержательно-методически взаимосвязан с другими составляющими ОП, такими как: Русская академическая художественная школа и технология работы над композиционной формой, Эстетический анализ произведений изобразительного искусства, Методология научно-педагогического исследования и др.

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения производственной, преддипломной практик, научно-исследовательской работы.

3. Требования к уровню освоения программы

Освоение дисциплины направлено на формирование компетенций: ОПК-3 - готовности взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); готовности участвовать в разработке и реализации просветительских программ в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-25).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *знать*:

- современные ориентиры развития образования в сфере культуры и искусства;
- основные понятия по дисциплине;
- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных методик организации образовательного процесса в сфере культуры и искусства;
- принципы использования современных информационных технологий в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *уметь*:

- ориентироваться в условиях современного развития культуры искусства;
- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий для эффективной мотивации обучающегося;
- формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный

- уровень различных групп населения;
- способами пополнения профессиональных знаний на основе использования оригинальных источников, в том числе электронных из разных областей профессиональной культуры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *владеть*:

- навыками разработки стратегий просветительской деятельности; формирования художественно-просветительской среды;
- профессиональной терминологией;
- навыками последовательного изложения теоретического материала в процессе обучения и практического применения в профессиональной ориентации обучающихся.

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачётных единицы и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость (час)	Распределение по семестрам (час)			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия	24		24		
Лекции					
Практические занятия	24		24		
Семинары					
Лабораторные работы					
Другие виды аудиторных работы					
Другие виды работ					
Самостоятельная работа	84		84		
Курсовой проект					
Реферат					
Расчетно-графические работы					
Формы текущего контроля					
Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом	зачет		зачет		

5. Содержание программы учебной дисциплины

5.1. Содержание учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (темы)	Аудиторные часы					Самостоятельная работа (час)
		ВСЕГО	лекции	практические (семинары)	лабораторные	В т.ч. интерактивные формы обучения (не менее 40%)	
1	Основные проблемы методологии художественно-просветительской деятельности в сфере культуры и искусства	8		8		2	28
2	Основные формы и средства художественно-просветительской деятельности	10		10		6	28
3	Планирование работы	6		6		6	30

по просветительской деятельности с учетом возрастных особенностей аудитории							
ИТОГО:	24 час. (0,7зач.е д.)		24		14 ч. (58%)	86	

5.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Основные проблемы методологии художественно-просветительской деятельности в сфере культуры и искусства

Цели, задачи и основные проблемы дисциплины. Понятия метода методологии, методики, технологии. Многообразие путей и аспектов изучения художественно-просветительской деятельности. Значение методологии в качестве способа координации путей и подходов в изучении предмета.

Проблема рационального способа изучения феноменов художественной деятельности – в качестве внерациональных модусов раскрытия человеческого сознания. Феномен творчества как порождения уникальных событий и ориентация науки на выявление общих закономерностей человеческой деятельности. Философские, психологические, культурологические, социологические и педагогические проблемы изучения искусства и художественной деятельности. Ключевые проблемы современного искусствознания и педагогики искусства.

Развитие изобразительного искусства в культурологическом контексте, во взаимосвязи со смежными видами искусства, литературы, общим развитием гуманитарного знания и эстетической мысли в различные исторические периоды.

Тема 2. Основные формы и средства художественно-просветительской деятельности

Классификация форм художественно-просветительской деятельности. Характеристика форм по целевой аудитории (для обучающихся, для преподавателей, для населения). Индивидуальные, групповые, массовые формы. Информационно-просветительная деятельность, системный подход. Изучение основных форм организации внеурочной и внеклассной работы в образовательном учреждении.

Средства - основные инструменты социально-культурной деятельности. Последовательность изложения материала в просветительской деятельности в различных областях культуры, искусства, в частности - изобразительного искусства. Характеристика особенностей художественной деятельности (наличие специфических способностей, синкретизм (нерасчлененность, интегративность), личностный тип отражения, свобода выбора цели, принципы художественной деятельности, принципы единства отражения и выражения, принципы единства отражения и преобразования).

Средства, методы и формы художественной деятельности. Средства: материально-технические, информационные, языковые, логические, математические. Методы: с учетом иерархии образного мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, визуальное); с учетом стиля. Формы: индивидуальные; коллективные.

Организация процесса художественной деятельности. Проектирование художественных систем: концептуальная основа, моделирование, конструирование, технологическая подготовка. Художественный образ: выявление противоречия, постановка проблемы, определение цели, выбор критериев.

Моделирование художественных систем. Методы моделирования: метод типизации, метод условности, мысленный эксперимент.

Тема 3. Планирование работы по просветительской деятельности с учетом возрастных особенностей аудитории

Изучение ресурсной базы образовательного пространства учреждения для определения возможностей организации различных форм культурно-просветительской деятельности. Фандрейзинг. Формирование личностных компетенций обучающихся. Планирование работы по культурно-просветительской деятельности с учетом возрастных особенностей аудитории. Разработка сценариев, организация и проведение внеурочных мероприятий с учетом возрастных особенностей аудитории. Анализ и самоанализ проведенных мероприятий.

5.3. Лабораторный практикум

Лабораторный практикум не предусмотрен.

6. Учебно-методические дисциплины

6.1. Основная литература

- 1.
2. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования [Текст]:учебное пособие для вузов/Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский ; Санкт-Петербургский филиал Государственного университета [и др.].-СПб. [и др.]:Лань [и др.],2010.-286 с.
3. Головлева, Е.Л. Массовые коммуникации и медиапланирование [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. Л. Головлева.-М. [и др.]:Академический Проект [и др.],2009.-342, с.
4. Переверзев, М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства [Текст]:учебное пособие для вузов/М. П. Переверзев, Т. В. Косцов ; [под ред. М. П. Переверзева].-М.:ИНФРА-М,2009.-189 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. М.: Просвещение, 2011. – 24 с.
2. Заковоротная, М.В. Культурная антропология : история и современные проблемы [Текст]: учебное пособие/М. В. Заковоротная.-Ростов-на-Дону:Издательство Южного федерального университета,2009.-115 с.
3. Коул, М. Культурно-историческая психология [Текст]=Cultural psychology:наука будущего/Майкл Коул ; [пер. с англ. Ю. И. Турчаниновой, Э. Н. Гусинского].-М.: Когито-Центр [и др.],1997.-431 с.
4. Малеева А.А. Система внеаудиторной деятельности студентов педагогического вуза: содержание, проектирование, функционирование. Методические рекомендации. – Воронеж: ВГПУ, 2002. – 36 с.
5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология Российская академия наук, Российская академия образования.-СИНТЕГ.-2007 г., 668 с.
6. Педагогические теории, системы, технологии. Опыт организации творчества студентов. /Под ред. А.В. Хуторского. – М.: Изд. МПУ, 1999. – 84 с.
7. Стороженко, З.С. Мастерство делового общения : путь к успеху [Текст]:[учебно-методический практикум]/З. С. Стороженко.-М.:Литера,2009.-126 с.
8. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры: учебное пособие для вузов / Г. Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова ; Санкт-Петербургский филиал Государственного университета [и др.].-СПб. [и др.]:Лань ,2009.-495 с.
9. Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного, среднего (полного) образования.
10. Филатова, А.А. Когнитивные формы культуры : /А. А. Филатова.-Ростов-на-Дону:Издательство Южного федерального университета,2009.-247 с.
11. Формирование личностных компетенций учащихся [Текст]:пособие для учителя/сост. Н. А. Кузнецова.-Волгоград:Учитель,2013.-155, [1] с.
12. Чешев, В.В. Введение в культурно-деятельностную антропологию [Текст]:

[монография]/ В.В. Чешев ; ГОУ ВПО ТГАСУ.-Томск:Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета,2010.-229 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины

1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru>
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

1. [Университетская библиотека online](http://biblioclub.ru), режим доступа: <http://biblioclub.ru>;
2. [Электронно-библиотечная система издательства «Лань»](http://e.lanbook.com), режим доступа: <http://e.lanbook.com>;
3. Электронной библиотека издательства «КДУ» на базе ЭБС «Библиотех», режим доступа: <http://mshu.bibliotech.ru>;
4. ЭБС "Айбукс", режим доступа: lbooks.ru.

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) учебной дисциплины	Наименование материала обучения, пакетов программ обеспечения	Наименование технического и аудиовизуальных средств, используемых с целью демонстрации материалов
1	Основные формы и средства художественно-просветительской деятельности	http://www.tretyakovgallery.ru/ Государственная Третьяковская галерея. Официальный сайт. http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/education1806/education18062305/ - УРОК В МУЗЕЕ в залах экспозиции "Искусство 20 века" на базе ГТГ на Крымском Валу. http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/education1806/education18061836/ - УРОК В МУЗЕЕ. Мастер-класс "Русское искусство начала XX века". Материалы открытого мастер-класса сотрудников Государственной Третьяковской галереи "Русское искусство начала XX века. Василий Кандинский и Казимир Малевич. Путь к абстракции". http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/children/ - Образовательные программы Государственной Третьяковской галереи http://www.tretyakovgallery.ru/ru/exhibitions/virtual/ - Виртуальные выставки Государственной Третьяковской галереи. http://www.1812panorama.ru/education.html - Культурно-образовательные программы музея-панорамы «Бородинская битва». http://www.1812panorama.ru/virtualex.html - Виртуальные выставки музея-панорамы «Бородинская битва». http://muz-nas.sch998.edusite.ru/ - Этнографический музей «Наследие» ГБОУ СОШ № 998.	- Мультимедийное оборудование
2	Планирование работы	Программа презентации Power Point.	Мультимедийное

№ п/п	Наименование раздела (темы) учебной дисциплины	Наименование материала обучения, пакетов программ обеспечения	Наименование технического и аудиовизуальных средств, используемых с целью демонстрации материалов
	по просветительской деятельности с учетом возрастных особенностей аудитории	Электронные учебники. Научно-популярные информационные ресурсы.	оборудование

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателя

Задача преподавателя по данной дисциплине - дать теоретические знания и обучить практическим навыкам последовательного подхода от творческой и учебно-воспитательной работы и анализа художественной деятельности к формам и методам просветительской работы в сфере культуры и искусства. Курс включает в себя практические аудиторские занятия и самостоятельную работу магистрантов. В учебном процессе целесообразно проводить беседы с показом слайдов, фильмов; посещать тематические разделы постоянной экспозиции Томского областного художественного музея, театральные представления с целью изучения структурной организации художественно-просветительской деятельности.

Самостоятельная работа студента проверяется и оценивается на семинарских занятиях.

7.2. Методические рекомендации для студентов:

Для успешного освоения дисциплины магистрант должен помимо аудиторных практических занятий, осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию профессиональных навыков (содержательный анализ проводимых художественных выставок, чтение литературных произведений, посещение театров) Часы, отведенные на самостоятельную работу (84) рекомендуется также использовать для закрепления знаний, отработки отдельных методических сторон обучения.

Дисциплина непосредственно связана с историей изобразительного искусства и мировым культурным наследием. На основе полученных знаний по дисциплине, магистрант получает дополнительные возможности в методике художественно-просветительской деятельности.

Самостоятельная работа магистранта предполагает написание реферата по одной из предложенных тем.

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы

1. На основе единства пяти основных видов деятельности: ценностно-ориентировочной, познавательной, преобразовательной, коммуникативной, эстетической провести сравнительный анализ музыкального и живописного произведения.
2. Определить параллели в творчестве И. Левитана и С. Есенина.
3. Раскрыть художественный образ в картинах русских художников: И. Репин, И. Левитан, П. Федотов (на примере 1-2 произведений).
4. Разработать сценарий культурно-просветительской деятельности (1 по выбору): тематические экскурсии в художественный музей, художественной выставки на базе образовательного учреждения, культурно-досуговые мероприятия на базе школьных музеев, виртуальные экскурсии с использованием интернет-ресурсов ведущих музеев, мастер-классы по изобразительному искусству (для школьников).

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся

8.1 Примерная тематика рефератов

1. Взаимодействие искусств в подготовке педагогических кадров к художественно-просветительской деятельности.
2. Просветительская деятельность художественных галерей Томской области.
3. Подготовка педагогических кадров к художественно-просветительской деятельности.
4. Формирование культурных потребностей и различных групп населения.
5. Использование современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач.
6. Реализация просветительских программ в целях популяризации научных знаний и культурных традиций.

8.2. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Стратегические направления государственной политики в сфере развития художественного образования.
2. Современные средства и технологии, необходимые для осуществления просветительской деятельности в сфере культуры и искусства.
3. Формирование личностных компетенций обучающихся посредством художественно-просветительской деятельности.
4. Понятия метода в методологии, методики, технологии.
5. Многообразие путей и аспектов изучения художественно-просветительской деятельности.
6. Значение методологии в качестве способа координации путей и подходов в изучении художественно-просветительской деятельности.
7. Философские, психологические, культурологические, социологические и педагогические проблемы изучения искусства и и художественной деятельности.
8. Ключевые проблемы современного искусствознания и педагогики искусства.
9. Классификация форм художественно-просветительской деятельности.
10. Привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению Педагогическое образование (магистерская программа: *Изобразительное искусство*).

Рабочая программа учебной дисциплины составлена:

профессором
кафедры музыкального и художественного образования

С.П. Лазаревым

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального художественного образования протокол № 1 от «29» августа 2014г.

Зав. кафедрой

П.Л. Волк

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ протокол № 1 от «29» августа 2014 г.

Председатель методической комиссии

Л.Г. Тимошенко

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
в рабочую программу дисциплины
Б.1.В.08 Современная методология художественно-просветительской деятельности в сфере культуры и искусств

В связи с введением ФГОС ВО (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014 г. № 1505) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, уровень высшего образования Магистратура, учебным планом ТГПУ по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Изобразительное искусство, утв. 10 февраля 2015 г. Ученым советом ТГПУ, в программу внесены изменения в части формируемых компетенций и изменен индекс дисциплины. Настоящая программа представлена в новой редакции.

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены:

профессором
кафедры музыкального и художественного образования

С.П. Лазаревым

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального художественного образования протокол № 7 от «12» февраля 2015 г.

Зав. кафедрой

П.Л. Волк

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ протокол № 3 от «12» февраля 2015 г.

Председатель методической комиссии

Л.Г. Тимошенко