

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

А.А.Панфилов

« 10 » 02 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АРТ-ОБЪЕКТОВ В ТУРИЗМЕ

Направление подготовки **44.04.01 «Педагогическое образование»**

Направленность (профиль) **«Региональный культурно-познавательный туризм»**

Уровень высшего образования **Магистратура**

Форма обучения **заочная**

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экс./зачет)
4	3 ЗЕТ, 108	-	14		94	зачёт
Итого	3 ЗЕТ, 108	-	14		94	зачёт

Владимир 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) «Эстетический анализ арт-объектов в туризме» являются:
изучение принципов и методики эстетического анализа арт-объектов в туризме;
расширение художественного кругозора студента и обогащения его опыта восприятия художественных явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование. Курс «Эстетический анализ арт-объектов в туризме» способствует развитию представлений о разновидностях методологических принципов анализа произведения искусства, знание которых необходимо для осуществления профессиональной деятельности в сфере культурно-познавательного туризма.

Дисциплина «Эстетический анализ арт-объектов в туризме» имеет шифр Б.1.В.ДВ.5 и предполагает тесную связь с дисциплинами «Региональная культура в контексте МХК», «Культурология», «Эстетика», «Художественно-культурная жизнь региона», «Методика просветительской деятельности», «Региональная музыкально-театральная культура» и реализуется параллельно с ними, опираясь на представленный в них материал. Дисциплина используется при формировании содержания Государственной итоговой аттестации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Магистрант должен обладать следующими общепрофессиональными, профессиональными и специальными компетенциями:
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); -
способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

- формы и методы разработки и реализации просветительских проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и Интернета
- методологию анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов

2) Уметь:

- самостоятельно осваивать и использовать новые методы исследования, новые сферы профессиональной деятельности в области культурно-просветительского туризма
- изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения;

3) Владеть:

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	Введение. Теоретические основы эстетического анализа арт-объектов в туризме. Виды и методы анализа произведений искусства	4			4			15		2/50%	Самостоятельная письменная работа
2	Экскурсии с показом произведений искусства в системе эстетического воспитания				2			15		1/50%	
3	Экскурсии с показом произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, памятников, монументов				2			15		1/50%	
4	Театральные экскурсии как часть искусствоведческих экскурсий. Экскурсии в картинные галереи, выставочные				2			15		1/50%	Контрольная работа

	залы, искусствоведче ские музеи									
5	Особенности проведение архитектурно- градостроитель ных экскурсий			2			12		1/50%	
6	Особенности методики подготовки и проведения искусствоведче ских экскурсий			2			12		1/66%	Эссе
Всего				14			94		7/50%	зачёт

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен методическими материалами. В целях реализации компетентного подхода в учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как обсуждения, анализ, художественно-творческие беседы, просмотр видео-записей, методических пособий, изучение учебно-методической и научной литературы, посещение концертов, мастер-классов с последующим обсуждением и анализом. Используется метод проблемного изложения и применение рейтинговой системы аттестации студентов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют 50 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль осуществляется в форме проверки подготовки к практическим занятиям, самостоятельно выполненных анализов туристических арт-объектов, обзоров искусствоведческих статей, работы с научной литературой, подготовки докладов, проведения музыкальных викторин. 1-й контроль предполагает проведение самостоятельной письменной работы, 2-й – подготовку контрольной работы, 3-й – написание эссе на одну из предложенных тем.

В конце IV семестра сдается зачет, который включает в себя устные ответы на вопросы.

Задания для контроля.

Задание № 1. Подготовиться к письменной работе по вопросам:

1. Искусство: смысл и содержание понятия.

2. Теория искусства в контексте гуманитарных наук: междисциплинарная природа теоретического знания.
3. Искусство как феномен культуры.
4. Виды и жанры искусства.
5. Жанровое взаимодействие в искусстве.
6. Проблемы синтеза в искусстве.
7. Диалог как способ существования художественного произведения.
8. Нравственные проблемы в искусстве XX века.
9. Отношения формы и содержания в современном искусстве.
10. Стили и стилизации в искусстве XX века.

Задание № 2. Вопросы к контрольной работе:

1. Понятие арт-объекта.
2. Проявления постмодернизма в современном искусстве.
3. Художественный образ, воображение и изобразительность. Восприятие и механизм формирования образа мира.
4. Религиозное искусство и понятие сакрального образа. Связь искусства и сакрального.
5. Изображение как инструмент воздействия (и его разновидности).
6. Основные проблемы времени в пластических искусствах. Изобразительное искусство и историческое время.
7. Природа цветоощущения и основные параметры цвета. Психологические и символические составляющие цветопереживания.
8. Свет и цвет в видах изобразительного искусства.
9. Композиция произведения как организация изображения. Теория пропорций в изображении.
10. Произведение искусства как «открытая система». Визуальная поэтика изображения.
11. Символ, аллегория и эмблема в изобразительном искусстве. Изображение как сравнение.
12. Стиль, направление, эпоха: содержание и границы понятий. Характеристика понятия «художественное направление».
13. Стиль как характеристика исторического бытия художественной формы.
14. Полифункциональность искусства.

Задание № 3. Подготовить эссе на одну из предложенных тем:

1. Практика и прагматика искусства (бытование искусства с точки зрения пользователя). Взаимосвязь искусства и аудитории (публики).
2. Взаимовлияние искусства и идеологии.
3. Взаимодействие искусства и повседневности.
4. Искусство как мир ценностей.
5. Культовые аспекты искусства.
6. Искусство и мораль.
7. Искусство и воспитание.

Промежуточная аттестация

по итогам освоения дисциплины в 4 семестре проходит в форме зачета .

Вопросы к зачёту:

1. Искусство как вид духовно-практической деятельности.

2. Феномен и проблема происхождения искусства.
3. Особенности художественного восприятия.
4. Эпоха, направление, стиль в искусстве.
5. Социальное бытие изобразительного искусства
6. Полифункциональность искусства.
7. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).
8. Религиозное искусство и понятие сакрального образа. Связь искусства и сакрального.
9. Искусство и нравственность. Искусство и воспитание.
10. Икона как тип изображения (ее функциональные, эстетически-художественные, метафизические и богословские измерения).
11. Храм как космологическая (мифологическая) и богословская (литургическая) парадигма.
12. Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека.
13. Изобразительное искусство, его виды и жанры
14. Форма и содержание в изобразительном искусстве.
15. Свет и цвет в изобразительном искусстве.
16. Изобразительное искусство и художественный образ
17. Пространство и время в изобразительном искусстве
18. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений различных видов искусств
19. Синтез искусств в архитектуре.
20. Синтез искусств в театре.
21. Роль экскурсий с показом произведений искусства, их цели, воспитательно-познавательные задачи. Виды экскурсий.
22. Экскурсии с показом произведений живописи, их особенности.
23. Экскурсии с показом произведений декоративно-прикладного искусства, их особенности.
24. Экскурсии с показом произведений скульптуры, их цели и задачи, экскурсионные объекты в экскурсиях этого типа.
25. Театральные экскурсии как часть искусствоведческих экскурсий. Виды экскурсий на театральные темы. Типы экскурсионных объектов.
26. Экскурсии в картинные галереи, выставочные залы, искусствоведческие музеи.
27. Ведущие художественные музеи мира.
28. Крупнейшие художественные музеи РФ.
29. Экскурсионные ресурсы и возможности Владимирской области.
30. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства (эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический)
31. Виды экскурсионного анализа произведений искусства.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И ПОДГОТОВКЕ К КОНТРОЛЮ

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)
1	Введение. Теоретические основы эстетического анализа арт-объектов в туризме. Виды и методы анализа произведений искусства	Изучение учебно-методической литературы.	15

2	Экскурсии с показом произведений искусства в системе эстетического воспитания	Изучение учебно-методической литературы.	15
3	Экскурсии с показом произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, памятников, монументов	Изучение учебно-методической литературы. Составление аналитических обзоров научной литературы.	15
4	Театральные экскурсии как часть искусствоведческих экскурсий. Экскурсии в картинные галереи, выставочные залы, искусствоведческие музеи	Изучение учебно-методической литературы.	15
5	Особенности проведение архитектурно-градостроительных экскурсий	Изучение учебно-методической литературы. Подбор фрагментов анализа художественных произведений в научной литературе.	12
6	Особенности методики подготовки и проведения искусствоведческих экскурсий	Изучение учебно-методической литературы. Анализ художественных произведений. Разработка тем экскурсий.	12
		Итого	94

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная:

1. Куренкова, Р. А. Этюды к феноменологической эстетике музыки: монография/ Р. А. Куренкова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). - Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2015. - 199 с. : ил. Библиогр.: с. 188-195. (библ. ВлГУ)
2. Филановская, Т. А. Культурология [Текст] : курс лекций : учебное пособие для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" / Т. А. Филановская ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Владимирский гос. ун-т им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых". - Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014. - 67, [1] с.
3. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие для вузов искусства и культуры / В. Н. Холопова ; Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского .— Изд. 4-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014 .— 319 с. — (Учебники для вузов, Специальная

литература) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань)
.— ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки) .

Дополнительная:

1. Барчуков, И. С. Методы научных исследований в туризме : учебное пособие для вузов по специальности "Социально-культурный сервис и туризм" / И. С. Барчуков .— Москва : Академия, 2008 .— 221 с.
2. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков .— Москва : Гардарики, 2005 .— 556 с.
— (Disciplinae) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ. имен., предм.: с. 544-553
.— ISBN 8-8297-0116-2.
3. Высоцкая, Л. Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 91 с., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.
4. Музееведение [Электронный ресурс] : учебное пособие по специальности 031502 - музеология / Л. Г. Гужова [и др.] ; Владимирский государственный университет (ВлГУ) ; под ред. Н. В. Мягина .— Электронные текстовые данные (1 файл : 772 Кб) .— Владимир : Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2010 .— 115 с. — Заглавие с титула экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 110-115 .
5. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для гуманитарных специальностей вузов / Т. Ю. Юренева .— Москва : Академический проект : Альма-Матер, 2007 .— 559 с.

Периодические издания

1. Журнал «Вокруг света»
2. Журнал «Гео»
3. Журнал «Вояж»

Интернет – ресурсы:

Архитектура России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rusarh.ru/>. – Загл. с экрана.
Бюро ЮНЕСКО в Москве [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.unesco.ru/>. – Загл. с экрана.

Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: <http://ru.wikipedia.org/>. – Загл. с экрана.

Деревянное зодчество [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.derzod.by.ru/>. – Загл. с экрана.

Историко-культурный журнал «Наше наследие» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.nasledie-rus.ru/> – Загл. с экрана.

Исторические достопримечательности России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.hist-sights.ru/>. – Загл. с экрана.

История архитектуры [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.arhitekto.ru/>. – Загл. с экрана.

Малые города России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.towns.ru/>. – Загл. с экрана.

Путеводитель по России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mccme.ru/putevod/>. – Загл. с экрана.

Русский город [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.russiancity.ru/>. – Загл. с экрана.

Усадьбы России [Электонный ресурс]. – URL: <http://www.krasivoe.ru/>. – Загл. с экрана.

Храмы Москвы [Электронный ресурс]. – URL: <http://hram.codis.ru/>. – Загл. с экрана.

Храмы России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.temple.ru/>. – Загл. с экрана.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия проходят в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, экран) для просмотра презентаций, слайдов, также в учебном процессе используются музыкальный центр, телевизор и DVD-проигрыватель.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» направленность (профиль)
«Региональный культурно-познавательный туризм».

Рабочую программу составил:

Кандидат философских наук, доцент Данилова А.В.

Рецензент:

Кандидат философских наук, старший преподаватель
Кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
Владимирского Юридического Института
ФСИН России

 Назарова М. Г.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭиМО ИИХО

протокол № 6 от 10.02.15 года.

Заведующий кафедрой Л.Н. УЛЬЯНОВА

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической
комиссии направления «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ИИХО

протокол № 9 от 10.02.15 года.

Председатель комиссии Л.Н. УЛЬЯНОВА

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2015-2016 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 15.02.15 года

Заведующий кафедрой Зурь Куренкова Р.А.

Рабочая программа одобрена на 2016-2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 13.02.16 года

Заведующий кафедрой Зурь Куренкова Р.А.

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

