

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Ю.Ю. ЛЕВДИК

**МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Направление подготовки
44.03.01 Педагогическое образование

Направленность
Изобразительное искусство

Уровень бакалавриата

Сургут, 2021

УДК 378.14.016:75.01(075.8)+373.5.016:75.01(075.8) Печатается по рекомендации отдела
ББК 74.489.026я73-9+74.268.51я73-9 сертификации и методического сопровождения
Л 34 образовательного процесса СурГПУ

*Учебно-методическое пособие утверждено на заседании
кафедры социально-художественного образования
протокол № 5 от 18 февраля 2021 г.*

Рецензенты:

Г.И. Белошапка, к.п.н., доцент кафедры социально-художественного образования
Сургутского государственного педагогического университета

Л 34 Левдик, Ю.Ю.

Методика обучения теории и истории изобразительного искусства :
учебно-методическое пособие : 44.03.01 Педагогическое образование, направ-
ленность Изобразительное искусство (уровень бакалавриата) / Департамент обра-
зования и молодёжной политики ХМАО – Югры, Бюджетное учреждение высше-
го образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический
университет» ; составитель : Ю.Ю. Левдик. – Сургут : РИО БУ «Сургутский госу-
дарственный педагогический университет», 2021. – 151, [1] с. – Текст: непосред-
ственный.

В учебно-методическом пособии предложена учебная программа по истории изоб-
разительного искусства, теоретические, методические и практические материалы, обеспе-
чивающие выполнение обучающимися программы 2 курса и успешное овладение компе-
тенциями, необходимыми для дальнейшего преподавания школьникам основ истории
изобразительного искусства на уроках изобразительного искусства и мировой художе-
ственной культуры в соответствии с профессиональным стандартом педагога.

Пособие предназначено для обучающихся 2 курса очной и заочной форм обучения по
направлению подготовки «Педагогическое образование» направленность «Изобразительное
искусство», преподавателям, методистам и работникам образовательных организаций.

УДК 378.14.016:75.01(075.8)+373.5.016:75.01(075.8)
ББК 74.489.026я73-9+74.268.51я73-9

© Левдик Ю.Ю., 2021
© Сургутский государственный
педагогический университет, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
Структура и содержание учебной дисциплины «История изобразительного искусства»	7
МОДУЛЬ 1.	
Искусство Античности и западноевропейского Средневековья	10
У.Э. 1.1. Место и роль изобразительного искусства в культуре Западной Европы	10
У.Э. 1.2. Практическое занятие. Ранние формы искусства. Искусство Древнего Египта	25
У.Э. 1.3. Искусство Древней Греции и Рима	29
У.Э. 1.3. Практическое занятие. Искусство Древней Греции и Рима	42
У.Э. 1.4. Искусство раннего Средневековья и Романский стиль	48
У.Э. 1.5. Искусство Готики	55
МОДУЛЬ 2.	
Искусство Западной Европы с XIV века до современного искусства	64
У.Э. 2.1. Изобразительное искусство Италии XIV века. Проторенессанс	64
У.Э. 2.2. Изобразительное искусство Западной Европы XV века	68
У.Э. 2.2. Практическое занятие. Изобразительное искусство Западной Европы XV века	80
У.Э. 2.3. Изобразительное искусство Западной Европы XVI века	82
У.Э. 2.3. Практическое занятие. Живопись Высокого Возрождения	92
У.Э. 2.4. Изобразительное искусство Западной Европы XVII века	96
У.Э. 2.4. Практическое занятие. Изобразительное искусство Западной Европы XVII века	109
У.Э. 2.5. Искусство Западной Европы XVIII века. Неоклассицизм и романтизм в живописи	112
У.Э. 2.5. Практическое занятие. Искусство Западной Европы XVIII века	119
У.Э. 2.6. Практическое занятие. Рождение современного искусства: импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм	122
У.Э. 2.7. Изобразительное искусство XX века. Современное искусство	127
ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО КУРСУ	138
Заключение	139
Учебно-методическое и программное обеспечение	140
Приложение 1. Схема анализа живописного произведения	143
Приложение 2. Критерии оценки анализа произведения изобразительного искусства	147
Приложение 3. Кейс по Древнему Египту: «Художник и канон»	148
Приложение 4. Хронология современного искусства (с 1890–2020 гг.)	151

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебно-методическое пособие «Методика обучения теории и истории изобразительного искусства» предназначено для изучения дисциплины «История изобразительного искусства». Оно относится к Модулю «Профессионально-ориентированный» учебного плана подготовки направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» (Направленность: Изобразительное искусство). Дисциплина ведется у студентов в 4 семестре, поэтому для качественного освоения учебного материала, студенты используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения школьных предметов «Изобразительное искусство» и в ходе изучения таких дисциплин в университете, как «Живопись», «Рисунок», «Перспектива», «Композиция».

Освоение дисциплины «История изобразительного искусства» является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания изобразительному искусству», «Рисунок», «Живопись», «Скульптура и пластическая анатомия». Художественно-образное отражение действительности, зримо реализуемое в произведениях искусства, является одной из важнейших форм создания нравственно-эстетической картины мира в человеческой культуре, главным инструментом формирования духовной культуры личности. Помимо осуществления функции генерации нравственно-эстетических ценностей человеческой культуры, история изобразительного искусства содержит в себе гигантское многообразие профессионального опыта художественного творчества.

Доминантные художественные, эстетические и нравственно-этические идеи различных эпох, имеющие актуальное значение для духовно-нравственного, эстетического и творческого воспитания студентов, составляют материал базового теоретического учебного курса.

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений анализировать произведения изобразительного искусства на разных исторических этапах развития общества.

Задачи дисциплины:

- ✓ сформировать у обучающихся теоретические знания о произведениях изобразительного искусства на разных исторических этапах развития общества;
- ✓ сформировать у обучающихся практические умения анализа произведений изобразительного искусства на разных исторических этапах развития общества.

Планируемые результаты обучения

Курс направлен на реализацию следующих профессиональных компетенций:
УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

ПК-1 – способен формировать у обучающихся специальные умения в области изобразительной деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компонентами компетенций:

В ходе изучения курса студенты должны:

Знать:

УК. 5.1.1. Понятия культуры, ее структуры и проявлений (в истории, философии, религии).

ПК 1.1.1. Знание основных направлений, видов и жанров изобразительного искусства.

ПК 1.1.2. Знание основных особенностей исторической периодизации и ее влияния на содержание произведений изобразительного искусства.

ПК 1.1.3. Знание основных особенностей исторической периодизации и ее влияния на особенности применения приемов и средств выразительности в произведениях искусства.

ПК 1.1.4. Знание основных средств, используемых в произведениях изобразительного искусства (линия, точка, пятно, цвет, штрих).

ПК 1.1.6. Знание алгоритма оценки и интерпретации произведений изобразительного искусства.

ПК 1.1.7. Знание специальных форм и методов формирования и развития аналитических и оценочных умений в изобразительной деятельности.

ПК 1.1.11. Знание алгоритма и последовательности действий в процессе формирования умений – воспринимать, интерпретировать и понимать структуру произведений изобразительного искусства (раскрывать смысл, эстетические качества и личностно-значимую ценность произведений искусства).

Владеть:

УК. 5.2.2. Способом характеристики межкультурного разнообразия общества.

ПК 1.2.1. Владение алгоритмом оценки и интерпретации произведений изобразительного искусства.

ПК 1.2.4. Владение навыками преподавания обучающимся алгоритма работы над художественным образом.

ПК 1.2.6. Владение алгоритмом и последовательностью действий в процессе формирования умений – воспринимать, интерпретировать и понимать структуру произведений изобразительного искусства (раскрывать смысл, эстетические качества и личностно-значимую ценность произведений искусства).

Уметь:

ПК 1.3.1. Умение характеризовать основные направления, виды и жанры изобразительного искусства.

ПК 1.3.2. Умение характеризовать влияние исторических событий на изобразительное искусство.

УК. 5.3.2. Выделять этапы исторического, политического, социального и культурного развития общества.

ПК 1.3.3. Умение выделять особенности применения приемов и средств выразительности в произведениях искусства.

ПК 1.3.4. Умение интерпретировать в произведениях изобразительного искусства используемые автором средства выразительности.

ПК 1.3.5. Умение характеризовать композиционный строй произведений изобразительного искусства.

ПК 1.3.6. Умение оценивать и интерпретировать содержание произведений изобразительного искусства.

ПК 1.3.7. Умение характеризовать особенности преподавания обучающимся алгоритма работы над художественным образом.

ПК 1.3.10. Умение воспринимать, интерпретировать структуру произведений изобразительного искусства.

Иметь опыт:

УК. 5.4.2. Работы с различными видами источников.

ПК 1.4.1. Опыт оценки и интерпретации содержания произведений изобразительного искусства.

ПК 1.4.3 Опыт применения специальных форм, методов, аналитических и оценочных умений в изобразительной деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита (108 ч.), из них: контактная работа – 44 часа; самостоятельная работа – 62 часа; КСР – 10 часов; экзамен – 2 часа.

Структура и содержание учебной дисциплины «История изобразительного искусства»

Преподавание курса предполагает как *контактную* (лекции, практические занятия), так и *самостоятельную* форму работы.

По своей структуре учебно-методическое пособие состоит из двух модулей:

Модуль 1. *Искусство Античности и западноевропейского Средневековья.*

Модуль 2. *Искусство Западной Европы с XIV века до современного искусства.*

В первом модуле раскрывается содержание изобразительного искусства, начиная с античности, как основы всей культуры Западной Европы, разбираются основные виды и жанры, а также понятия изобразительного искусства. Второй модуль учебно-методического пособия включает в себя изобразительное искусство от проторенессанса до современного искусства.

Учебно-методическое пособие имеет учебно-методическое, программное обеспечение и приложения.

Каждый модуль снабжен списком рекомендуемой литературы, темами и вопросами практических занятий, а также дополнительными заданиями.

Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

В процессе освоения дисциплины «История изобразительного искусства» при реализации различных видов учебной работы, в соответствии с требованиями ФГОС ВО используются следующие *активные и интерактивные формы*:

- мультимедиа лекции;
- кейс.

При освоении дисциплины используются *интенсивные технологии*, а именно:

- информация, сообщение, мини-лекция;
- структурированная и управляемая дискуссия;
- разбор кейса и кейс-стади;
- презентации.

Интерактивные формы организации самостоятельной работы обучающихся.

Работа с информационными компьютерными технологиями:

Поиск обучающимися информации, задания на поиск и обработку информации включает:

- анализ произведения изобразительного искусства;
- анализ работ критиков;
- написание фрагмента лекции;
- составление библиографического списка;

Выполнение проектов:

• работа по проектам, предложенным преподавателем (использование всего комплекса возможностей телекоммуникационных сетей: поиск информации, диалог в сети);

- разработка и проведение собственных проектов;
- квестов (создание базы данных по проблеме, создание документа, дающего анализ какой-либо сложной проблемы).

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение представлено ресурсами аудиторного фонда и помещений для самостоятельной работы, оснащенных учебной мебелью, техническими средствами обучения – персональными компьютерами / переносными ноутбуками / мобильными классами с доступом к сети Интернет, электронной информационно-образовательной среде университета, мультимедийными проекторами (стационарным / переносным), экранами, интерактивными досками (в отдельных аудиториях).

В результате освоения учебной дисциплины «История изобразительного искусства» у обучающегося должны быть сформированы знаниевый, ориентировочный, операционный, опытный компоненты профессиональных компетенций, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Результаты изучения учебной дисциплины «История изобразительного искусства»

Знаниевый (знание)	Ориентировочный (владение)	Операциональный (умение)	Опыт
УК. 5.1.1. Понятия культуры, ее структуры и проявлений (в истории, философии, религии)	УК. 5.2.2. Способом характеристики межкультурного разнообразия общества	УК. 5.3.2. Выделять этапы исторического, политического, социального и культурного развития общества	УК. 5.4.2. Работы с различными видами источников
ПК 1.1.1. Знание основных направлений, видов и жанров изобразительного искусства	ПК 1.2.1. Владение алгоритмом оценки и интерпретации произведений изобразительного искусства	ПК 1.3.1. Умение характеризовать основные направления, виды и жанры изобразительного искусства	ПК 1.4.1. Опыт оценки и интерпретации содержания произведений изобразительного искусства
ПК 1.1.2. Знание основных особенностей исторической периодизации и ее влияния на содержание произведений изобразительного искусства	ПК 1.2.4. Владение навыками преподавания обучающимся алгоритма работы над художественным образом	ПК 1.3.2. Умение характеризовать влияние исторических событий на изобразительное искусство	ПК 1.4.3. Опыт применения специальных форм, методов, аналитических и оценочных умений в изобразительной деятельности
ПК 1.1.3. Знание основных особенностей исторической периодизации и ее влияния на особенности применения приемов и средств выразительности в произведениях искусства	ПК 1.2.6. Владение алгоритмом и последовательностью действий в процессе формирования умений – воспринимать, интерпретировать и понимать структуру произведений изобразительного искусства (раскрывать смысл, эстетические качества и личностно-значимую ценность произведений искусства)	ПК 1.3.3. Умение выделять особенности применения приемов и средств выразительности в произведениях искусства	

Продолжение таблицы 1

Знаниевый (знание)	Ориенти- ровочный (владение)	Операциональный (умение)	Опыт
ПК 1.1.4. Знание основных средств, используемых в произведениях изобразительного искусства (линия, точка, пятно, цвет, штрих)		ПК 1.3.4. Умение интерпретировать в произведениях изобразительного искусства используемые автором средства выразительности	
ПК 1.1.6. Знание алгоритма оценки и интерпретации произведений изобразительного искусства		ПК 1.3.5. Умение характеризовать композиционный строй произведений изобразительного искусства	
ПК 1.1.7. Знание специальных форм и методов формирования и развития аналитических и оценочных умений в изобразительной деятельности		ПК 1.3.6. Умение оценивать и интерпретировать содержание произведений изобразительного искусства	
ПК 1.1.11. Знание алгоритма и последовательности действий в процессе формирования умений – воспринимать, интерпретировать и понимать структуру произведений изобразительного искусства (раскрывать смысл, эстетические качества и личностно-значимую ценность произведений искусства)		ПК 1.3.7. Умение характеризовать особенности преподавания обучающимся алгоритма работы над художественным образом	
		ПК 1.3.10. Умение воспринимать, интерпретировать структуру произведений изобразительного искусства	

Учебно-методическое пособие направлено на способность воспринимать межкультурное разнообразие в контексте искусства и на способность формировать у обучающихся специальные умения в области изобразительного искусства. В процессе освоения учебной дисциплины «История изобразительного искусства» построенной на основе учебно-методического пособия второкурсники осваивают методы работы с источниками информации, методы критического мышления, методы анализа произведения изобразительного искусства.