

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Е.Г. Царькова

***Методические указания
по изучению дисциплины***

***«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»***

*Методические указания
для студентов
факультета искусств и художественного образования*

Е.Г. Царькова

Ц20 Методические указания по изучению дисциплины «Теория и история художественного образования»: Методические указания для студентов факультета искусств и художественного образования. – Саратов, 2011. – 26 с.

Методические указания по изучению дисциплины «Теория и история художественного образования» включают информационные сведения о предмете, методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы, теоретические вопросы к зачетам, экзаменам, темы рефератов.

Предназначены студентам, обучающимся по направлению 050600 Художественное образование, профиль Театральное искусство.

Рекомендуют к печати:

Кафедра теории, истории и педагогики искусства
Педагогического института СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Работа издана в авторской редакции

Информационные материалы

1. Индекс и название дисциплины учебного плана	ОПД.Ф.4. «Теория и история художественного образования» Дисциплина читается в 1-2 семестрах.
2. Трудоемкость, отчетность	На изучение дисциплины отводится 20 аудиторных часов. Для самостоятельного изучения материала – 160 часов. Формы отчетности: в 1, 3 семестрах проводится экзамен, во 2 семестре – выполняется контрольная работа.
3. Содержание курса	<p style="text-align: center;">РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ</p> <p>Тема 1. История художественного образования как наука и учебный предмет.</p> <p><i>История художественного образования как наука и учебный предмет.</i> Художественное образование как часть художественной культуры и как часть образования. Взаимосвязь понятий "культура", "искусство", "образование", "обучение", "воспитание", "художественное" и "эстетическое". Искусство и Х.О. <i>Сущность цивилизационного и парадигмально-педагогического подходов к изучению истории образования в области искусства, их многоуровневый и взаимодополняемый характер. Развитие отечественной и зарубежной художественно-педагогической мысли и художественно-образовательной практики в контексте развития культуры и искусства.</i> Историческая эволюция проблемы ХО, изменчивость целей и задач. <i>Традиции и новаторство в эволюции педагогической мысли. Особенности их взаимодействия на разных этапах развития художественного образования.</i> Ретроспектива художественной картины мира и основные этапы становления и развития ХО. История художественного образования как взаимодействие развития эстетической мысли, художественной практики, организационных форм. <i>Взаимосвязь трех основных направлений художественного образования (народного, религиозного, светского) в процессе их исторического развития.</i> Типы, виды, формы ХО.</p> <p>Тема 2. Художественное пространство первобытного общества</p> <p>Синкретизм первобытной культуры. Зачатки художественного мышления и творчества. Функции</p>

"художественного" в жизни первобытного человека. Мифологическое и художественное. Фигура "художника" в различных мифологиях. Магический обряд, ритуал и его художественное оформление. Формирование культурной традиции как основы организации и передачи опыта; понятие "традиционной культуры". "Традиционное" искусство и формы Х.О. Вычленение художественной деятельности, появление синкретических и дифференцированных художественных профессий.

Тема 3. Роль искусства и художественного образования в культурах Месопотамии и Древнего Египта. Государство, религия и различные виды искусства. Понятия канона, канонической культуры. Клинопись и развитие литературы Месопотамии. Библиотека Ашшурбанипала.

Особенности религиозных представлений Древнего Египта и искусство. Социальный статус художника (скульптора, архитектора, музыканта). Художественное обучение. Особенности древнеегипетской письменности и искусство.

Тема 4. Идеи эстетического воспитания и художественного образования Древнего Востока.

Понятие «Древний Восток». Модели древневосточной цивилизации. Мифологические и космологические представления об искусстве и их роль в системе художественного воспитания. Космологические представления об искусстве и их роль в системе художественного образования. Учение об этосе. Школы музыкального воспитания (гхарана) в Индии. Импровизационность индийской раги и устный профессионализм.

Художественное начало в китайской письменности. Китайские иероглифы, поэзия и живопись. Жанр китайской оперы и подготовка синтетического актера. Способы управления хором. Прикладное искусство и формы обучения художественному ремеслу.

Тема 5. Художественно-эстетические воззрения и художественное образование античности.

Культура и образование в Древней Греции. Идеал образованности греческой архаики и место в нем художественной деятельности (пения, игры на музыкальных инструментах, танца, красноречия). Различия в подходе к мусическим и изобразительным искусствам. Музыкально-

гимнастическое образование 6-5 веков до н. э. Софисты и просветительское движение 5-4 вв. до н. э. **Учение об этосе — одна из ведущих философско-педагогических теорий античности.** Древнегреческие философы об "этосе" и воспитательная функция искусства (Платон, Аристотель). Теория музыки в системе образования. Школы Крита, Лесбоса. Аэды и кифареды. Роль хорового пения. "Конкурсы" в искусстве.

Ораторское искусство в системе римского образования. Особенности музыкального образования.

Тема 6. Художественное образование и нравственно-эстетическое воспитание в Средние века

Образование в области искусства в эпоху средневековья.

Ведущая роль христианской идеологии в художественной культуре и художественном образовании. Дифференциация художественного образования - церковное (культовое), аристократическое (рыцарское), крестьянское, городское (ремесленное).

Роль Библии как художественного текста в общем и художественном образовании. Искусство рукописной книги и профессия переписчика-иллюстратора. Храмовое действо как синтез искусств. Роль искусства, особенно музыки, в системе подготовки священнослужителя и в общем образовании. Монастыри как центры художественного образования. Монастырские и кафедральные певческие и композиторские школы, иконописные мастерские. "Схола Канторум". Хейрономия. Реформа Гвидо д'Ареццо. Искусство в средневековых университетах. Средневековые трактаты по музыке. Музыка как наука.

Особенности художественного образования труверов, трубадуров и миннезингеров, менестрелей. Городские музыканты-инструменталисты и представители художественных ремесел. Цеховая организация и цеховое образование. Странствующие артисты синтетического типа - ваганты (голиарды), жонглёры, шпильманы и др.

Тема 7. Идеи Возрождения и художественное образование

Общие и педагогические идеи Возрождения, их влияние на художественное образование и эстетическое воспитание. Место искусства и художественного образования в эстетических идеалах Возрождения. Трактаты Пико делла Мирандола, Л. Аретино, Б.Кастильоне и других гуманистов. Универсализм личности как цель образования и воспитания.

Формирование музыканта широкого профиля - композитора, певца, инструменталиста, теоретика. Импровизация в системе подготовки музыканта. Мастерзингеры и другие музыкально-певческие объединения, братства. Постепенное возрастание роли клавишных инструментов в музыкальном образовании. Трактаты Глареана, Дж.Царлино, Паумана, Томаса из Санта-Мария, Дируты. Метризы. Возникновение консерваторий из сиротских приютов (Венеция).

Болонская "Академия для вступивших на истинный путь" братьев Караччи (1585) и начало академического образования в живописи.

Тема 8. Художественное образование в Европе в XVII-XVIII веках.

Художественно-историческая характеристика эпохи и особенности образования в XVII в. Воззрения Я.А. Коменского, французских просветителей, И. Гете на роль искусства в образовании. Основные художественные стили и художественное образование. Создание Королевской академии живописи и скульптуры в Париже (1648) и аналогичных академий в других странах. Система обучения в них.

Особенности искусства эпохи Просвещения. Идеи эстетического воспитания и проблемы педагогики во Франции, Германии, Великобритании в XVIII в. Развитие и особенности клавирной, вокальной и струнно-смычковой педагогики в Италии, Франции, Германии. Учебные пособия, трактаты И. Маттезона, В.Ф. Марпурга, И.Й. Фукса, Дж. Б. Мартини, М. Сен-Ламбера, Ф. Куперена, Ф.Э. Баха, И.И. Кванца, Л. Моцарта и др. И.С. Бах - педагог, система его музыкально-педагогических сочинений. Теория аффектов в музыкальной практике и педагогике.

Тема 9. Художественное образование в Европе и США в XIX веке

Романтизм. Новый взгляд на проблемы образования личности. Дидактические установки в системе художественного образования просвещения в XIX в. Аристократические и буржуазные черты в художественной культуре и художественном образовании XIX века. Демократизация культурной жизни и расширение сфер и методов художественного образования. Роль музеев, выставок, театров, концертных залов, прессы в художественном просвещении.

Открытие Парижской и других консерваторий, различных государственных, городских, частных учебных заведений. Система образования в Парижской консерватории. Узкая специализация в сфере музыкального образования (отделение композитора от исполнителя и теоретика). Романтизм и музыкальное образование. Вакенродер о педагогической ценности музыки. Появления широкого слоя любителей музыки, распространение домашнего и салонного музицирования (пение, игра в четыре руки). Тяготение к виртуозности и появление новой инструктивной музыкальной продукции (сборники упражнений, этюды и др.) Усиление роли механической тренировки в подготовке музыканта-исполнителя. Расширение профессии музыканта-педагога, подготовка педагогов для школ, музыкального воспитания в семье. Различные подходы к музыкальному образованию в университетах. Бетховен как педагог. Педагогическая деятельность и воззрения М. Клементи, К. Черни, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа.

Консервативная роль Академий художеств, Парижского Салона как официальных и регламентирующих учреждений в развитии художественного творчества и образования. Художественное образование на Всемирных выставках. Новые художественные течения и образование. Изучение исторического развития искусства как одна из основ художественного образования.

Тема 10. Художественное образование в Древней Руси

Традиционные народные художественные промыслы. Музыкальный фольклор, его жанры, способы существования и передачи. Рукописная книга в системе образования. Обучение церковному пению и иконописи на Руси. Певческая школа Андрея Боголюбского во Владимире (12 в.), Новгородская и московская певческие школы. Русские распевщики и педагоги (Савва Рогов, Федор Крестьянин, Стефан Голыш). "Стоглавый собор" о необходимости обучения "пению псалтырному" наравне с грамотой. Знаменное письмо и певческие азбуки. Партесное пение. Трактат Н.П. Дилецкого "Музыкальная грамматика". Братские школы. Киево-Могилянская и Славяно-греко-латинская академии. Хор государевых певчих дьяков.

Тема 11. Художественное образование в России XVIII века.

Реформы Петра I и художественное образование. Способы освоения европейской художественной культуры:

приглашение крупных европейских мастеров, ученичество, пенсионерство, создание собственных учебных заведений. Петербург как центр художественной культуры и художественного образования.

Школа пения и инструментальной музыки в Глухове (Украина). Петербургская театральная школа. Придворная капелла. Канцелярия от строений. Прогрессивная роль Академии художеств (1757) в развитии отечественного художественного образования. Проект создания Екатеринославской муз. академии. Развитие театра, в том числе музыкального, и подготовка театральных кадров. Музыка и другие виды искусства в системе образования в Кадетском (Сухопутном шляхетском) корпусе, Московском университете, Смольном институте благородных девиц, Московском и Петербургском воспитательных домах, столичных и губернских гимназиях. Дворянское любительство и крепостной профессионализм. Художественное образование крепостных артистов, музыкантов, художников, их судьбы. Усиление роли русского фольклора в музыкальном образовании и воспитании. Переводные труды (Г.С. Лёлейна, В. Манфредини, Л. Моцарта и др.) и первые отечественные школы (И. Прач).

Тема 12. Художественное образование в России в XIX - начале XX века

Русская культура и художественное образование на рубеже XIX—XX вв. Усиление разрыва между художественными потребностями русского общества и развитием художественного образования в первой половине века. Филармоническое общество и его роль в развитии системы музыкального образования. Основание Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1837). Театральные училища. Деятельность Придворной певческой Капеллы. Музыка в Училище правоведения, Горном институте и других учебных заведениях. Домашнее образование. Иностранцы и отечественные музыканты-педагоги (И.Геслер, А. Гензельт, Дж. Филд, А.Л. Гурилев, А.Е. Варламов, А.О. Сихра и др.) в области фортепианного, гитарного, вокального обучения. Педагогическая деятельность М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского и становление русской вокальной школы.

Реформы 1860-х и художественное образование. Деятельность А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов: основание Русского музыкального общества (1859) и первых в России

консерваторий - в Петербурге (1862) и Москве (1866). Развитие широкой сети концертно-просветительских и учебных учреждений по линии РМО (в Киеве, Саратове, Казани, Одессе и др.). Формирование "Могучей кучки" и создание М.А. Балакиревым и Г.Я. Ломакиным Бесплатной музыкальной школы. Роль педагогической деятельности А. Г. и Н.Г. Рубинштейнов, Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.И. Танеева, Т. Лешетицкого, Л.С. Ауэра, Ф.М. Блуменфельда и других выдающихся музыкантов в становлении и расцвете русской композиторской и исполнительской школы. Развитие частных музыкальных и театральных школ. Роль церковного пения в общем музыкальном образовании и воспитании. Московское Синодальное училище церковного пения. Музыкально-педагогическая деятельность С.В. Смоленского, С.И. Миропольского, А.Н. Карасева, А.И. Пузыревского, А.Л. Маслова, Н.Я. Брюсовой. Шацкие и колония "Бодрая жизнь". "Народные консерватории".

Ослабление роли Академии художеств и "бунт четырнадцати" (1863). Просветительская деятельность Товарищества передвижных выставок (с 1870). СобираТЕЛЬСКАЯ деятельность П.М. и С.М. Третьяковых. Реформы образования в Академии художеств. Выдающиеся русские художники-педагоги (И.Е. Репин, П.П. Чистяков и др.).

Тема 13. Развитие художественно-промышленного образования.

Региональные центры художественного образования - Киев, Харьков, Одесса, Екатеринбург, Казань, Вильнюс и др.

Эволюция художественной культуры рубежа веков и художественное образование. Деятельность "Мира искусства", музеев, журналов, общественных организаций в области художественного просвещения. МХАТ. Система Станиславского. Художественные и театральные студии рубежа веков. Борьба взглядов на художественное образование представителей разных художественных течений.

Тема 14. Художественное образование в XX веке *Проблемы педагогики и образования в области искусства в XX в.*

Распространение в XX веке художественного образования и эстетического воспитания как социально значимых

факторов. *Различные теории художественного воспитания. Дидактические установки в системе образования и просвещения.* Появление новых художественно-педагогических систем (информационно-художественная дидактика, арттерапевтическая педагогика, экспериментальная художественная педагогика, креативно-художественная педагогика, аудитивная коммуникативная педагогика и др.). Психологические исследования в области креативности.

Система музыкально-ритмического воспитания Э. Жак-Далькроза. Система Карла Орфа. Музыкальное воспитание в Венгрии (система Золтана Кодая).

Эволюция искусства, художественных языков в XX веке. Эстетика авангарда и новаторская художественная педагогика.

Различные организационные формы, интеграция и дифференциация в художественном образовании.

Интенсивное развитие художественного творчества, ориентированного на детское восприятие - детской литературы, музыки, театра, кино, телевидения. ИСМЕ и другие международные организации. Научно-исследовательские центры, периодические издания в области художественного образования.

Техническая революция, средства массовой информации, компьютерные технологии в художественном образовании и эстетическом воспитании. Негативные тенденции художественной культуры XX века и их влияние на художественно-эстетическое образование и воспитание.

Тема 15. Развитие художественного образования в России после революции 1917 года

Временное "полевение" системы художественного образования. Замена Императорской академии художеств децентрализованной системой автономных мастерских и теоретических институтов, возглавляемых мастерами авангарда. Институт художественной культуры (Василий Кандинский); Экспериментальная школа искусств в Витебске (Марк Шагал и Казимир Малевич). ВХУТЕМАС-ВХУТЕИИ. Эксперименты в области музыкального образования. Институт живого слова, Государственный институт декламации, театральные художественные студии.

Создание системы художественного образования в СССР – музыкальных, художественных школ, училищ, вузов по всей стране. Школы-десятилетки для музыкально одаренных

детей (ЦМШ и др.). Система конкурсов и триумфы советской исполнительской школы. Становление и развитие художественного образования и просвещения в союзных республиках. Создание национальных школ, подготовка национальных кадров. Развитие самодеятельного искусства

Развитие традиционных художественных промыслов и система обучения в них.

Программы художественно-эстетического воспитания в детском саду и школе. Программы Н.А.Ветлугиной, Д. Б. Кабалевского, Б. М. Неменского и другие.

Тема 16. Современные художественно-образовательные учреждения Санкт-Петербурга.

Структура организации и управления художественным образованием С.-Петербурга. Музыкальные школы, училища, колледжи. Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. Хоровое училище им. М.И. Глинки, Академия культуры и искусства, музыкально-педагогический факультет РГПУ им. А.И. Герцена. Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой. Художественные школы, художественное училище им. В.А. Серова. Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (Академия художеств). Государственная художественно-промышленная академия. Государственная Академия театрального искусства, Гуманитарный университет профсоюзов. Российский институт истории искусств. Фольклорные учреждения: фольклорный отдел при Пушкинском доме (ИРЛИ РАН), Центр русского фольклора при СПб Консерватории, сектор фольклора РИИИ, факультет народного пения Академии культуры и искусства, фольклорный коллективы и ансамбли.

Раздел 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тема 17. Художественное образование как система.

Сущность и функции художественного образования в современном обществе и системе образования. Политика государства в области художественного образования. Основные тенденции развития художественного образования. Методология художественного образования. Современные теории эстетического воспитания и художественного образования (профессионального и общего). *Значимость историко-педагогических знаний для решения актуальных проблем образования в области*

искусства. Системообразующий фактор в структуре художественного образования. Цели. Задачи. Принципы. Категориальный аппарат.

Тема 18. Мир личности в системе художественного образования

Субъект художественного образования: личность, её индивидуально-личностные, творческие, художественные особенности. Развитие личности в художественной деятельности. Роль искусства в саморегулировании личности и гармонизации системы “Я – мир”. Мир детства в истории художественной культуры. Художественное развитие ребёнка как психолого-педагогическая проблема. Развитие художественных потребностей и интересов.

Тема 19. Классификация искусств и формы художественного образования

Классы (бифункциональные, духовно-материальные, монофункциональные), роды (изобразительные, выразительные), виды (пространственные, временные), жанры искусств. Общие и особенные закономерности влияния различных видов искусства на человека.

Формы художественного образования в исторической ретроспективе. Традиционные и инновационные формы художественного образования. Художественно-практические, художественно-творческие, художественно-познавательные формы. Варианты структуры художественного образования.

Тема 20. Концепции полихудожественного воспитания и образования

Система искусств и художественное образование. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе. Виды и способы художественной интеграции. Исторические, генетические, морфологические, функциональные, семантические взаимосвязи искусств. Синтез, доминантность, контраст – типы интеграции. Педагогические формы взаимодействия искусств. Особенности воздействия интегративных форм художественного образования на личность ребёнка. Сравнительный анализ интегративно-художественных учебных программ (Д/С, начальная школа, школы искусства, дополнительное образование и т.д.).

Тема 21. Виды искусств в системе художественного

образования

Архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство, русские художественные промыслы и художественное образование.

Изобразительное искусство в системе художественного образования. Особенности художественно-графической деятельности ребенка

Музыка в системе искусств и художественного образования. Содержание музыки как фактор развития личности. Виды музыкальной деятельности. Музыкальное развитие ребенка. Детское музыкальное творчество. Современные технологии и формы музыкального образования. Сравнительный анализ учебных и образовательных программ (в системе общего, дополнительного и специального музыкального образования)

Театрально-художественное образование. Детский музыкальный театр, Литературный театр. Фольклорный театр.

Тема 22. Виды художественной деятельности

Восприятие художественного текста как сотворчество. Искусство видеть, слышать, понимать, интерпретировать, оценивать. Деятельность как фактор художественно-творческого развития детей. Художественное экспериментирование. Художественная игра. Художественно-познавательная деятельность. Художественное моделирование. Импровизация. Коллективное художественное творчество.

Тема 23. Структура художественных способностей.

Современные представления о структуре художественных способностей.

Общие и специальные (музыкальные, изобразительные, литературные и др.) художественные способности.

Восприятие художественной информации. Сенсорная основа художественных способностей. Импрессивная и экспрессивная эмоциональность в структуре художественных способностей.

Сохранение художественной информации (художественный тезаурус).

Переработка художественной информации. Художественный интеллект.

Художественно-творческие способности. Художественная одаренность.

Диагностика художественных способностей.

Тема 24. Творчество и художественное образование.

Творчество и художественное освоение мира. Эвристические характеристики искусства. Развитие креативности личности в художественно-творческой деятельности. Арт-креативные методы (перевоплощение, ассоциирование, метафорические преобразования, сценарная разработка и т.д.). Арттерапия – как метод творческого самовыражения. Детское художественное творчество как феномен культуры. Специфика детского художественного творчества.

Тема 25. Современные педагогические технологии в системе эстетического воспитания и художественного образования.

Педагогическая технология как способ реализации цели. Алгоритмы обучения и педагогическое творчество. Классификации методов в системе художественного образования. Информационно-рецептивные методы. Инструктивно-репродуктивные. Методы стимулирования и активизации художественно-познавательной деятельности. Исследовательские технологии.

Художественно-педагогические методы. Эвристические технологии. Методы освоения художественных технологий. Коммуникативно-электронные технологии в системе художественного образования. СМИ и художественное образование.

Тема 26. Основы опытно-экспериментальной работы в сфере эстетического воспитания и художественного образования.

Структура исследований в системе эстетического воспитания и художественного образования. Организация экспериментальной работы. Диагностическая программа исследований. Методы обработки экспериментальных данных. Интерпретация экспериментальных данных.

Жанры научных и методических работ: рецензирование, тезисы, статья, научный доклад, методические разработки, рекомендации. Проектирование учебных и образовательных программ в области художественного образования.

Основная:

1. Рахимбаева, Инга Эрленовна. Проблемы управления качеством художественно-творческого образования школьников [Текст] : учеб. пособие для студентов фак.

искусств и худож. образования / И. Э. Рахимбаева ; Пед. ин-т Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов : ИЦ "Наука", 2009. - 129, [1] с.

2. Александрова Е.Я. Художественное образование в России: историко-культурологический очерк: Учеб. пособие для вузов искусств и культуры / Мин-во культуры РФ, Высшее театральное училище им. В.В. Щукина. - М.: МГК, 1998. - 239 с.

Дополнительная:

1. Николаева Е. В. История музыкального образования : Древняя Русь : конец 10 -середина 17 столетия. - М. : ВЛАДОС, 2003

2. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования [Текст] : учебник для студ. / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. - М. : Академия, 2004. - 336 с.

3. Традиции художественного образования и воспитания: история и современность [Текст] : межвуз. сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. "Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова в контексте отечественной культуры" / М-во культуры Рос. Федерации, М-во культуры Саратов. обл., Саратов. гос. консерватория им. Л. В. Собинова ; редкол.: Д. И. Варламов (отв. ред.) [и др.]. - Саратов : Изд-во Саратов. консерватория, 2004. - 160 с.

4. Рахимбаева, Инга Эрленовна. Теоретические основы управления качеством высшего педагогического художественно-творческого образования на факультете искусств [Текст] / И. Э. Рахимбаева ; Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, Пед. ин-т. - Саратов : ИЦ "Наука", 2008. - 215, [3] с.

5. Сурина, Мариэтта Олеговна. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету) [Текст] : учебное пособие / М. О. Сурина, А. А. Сурин. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 348, [4] с.

6. Манжос, Наталия Николаевна. Саратовское художественное училище имени Алексея Петровича Боголюбова. История становления и развития [Текст] : монография / Н. Н. Манжос ; Пед. ин-т Саратов. гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского, Саратов. худож. училище им. А. П. Боголюбова. - Саратов : ИЦ "Наука", 2007. - 109, [1] с.

7. Художественно-педагогический словарь [Текст] / Курский гос. ун-т ; сост.: Н. К. Шабанов [и др.]. - М. : Трикта : Акад. Проект, 2005. - 472, [8] с.

8. Адищев В.И. Музыкальное воспитание в кадетских корпусах России (конец XIX - начало XX века):

	<p>Исследование / Пермский гос. пед. ун-т. - М.: Сфера, 2000. - 96 с. Александрова Е.Я. Художественное образование в России: историко-культурологический очерк: Учеб. пособие для вузов искусств и культуры / Мин-во культуры РФ, Высшее театральное училище им. В.В. Щукина. - М.: МГК, 1998. - 239 с.</p> <p>9. Барышева Т.А. Диагностика эстетического развития личности. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1999.</p> <p>10. Терентьева Н.А. Теоретические основы высшего музыкального образования <...> СПб: Образование, 1996. - 79 с.</p> <p>11. Творческая педагогика накануне нового века. — М., 1997.</p>
5. Самостоятельная работа студентов	Подготовка рефератов, выполнение контрольных работ на указанные темы.
6. Форма аттестации	Экзамен по: <ul style="list-style-type: none"> • теоретическим вопросам

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТ, КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)

Типовые задания для студентов

- Подготовить выступление на определенную тему дисциплины для разных категорий слушателей.
- Составить синхронистическую таблицу развития художественного образования (в конкретные исторические периоды).
- Составить перечень основных художественных понятий, характеризующих ту или иную систему художественного образования.
- Составить словарь терминов к темам дисциплины.
- Сопоставить характеристику основных художественных стилей и принципов художественного образования в рамках данного стиля.
- Дать характеристику педагогических принципов крупнейших представителей художественного образования.
- Определить роль искусства в процессах воспитания и образования в различные культурно-исторические эпохи.
 - Проанализировать выдающиеся художественно-педагогические системы XX века.
 - Проанализировать основные виды и формы эстетического воспитания в системе начального образования.
 - Проанализировать альтернативные программы в области эстетического воспитания и художественного образования.
 - Разработать сценарный план различных занятий по эстетическому воспитанию.

Темы для самостоятельной работы

1. Художественно-педагогические идеи Платона.
2. Художественно-педагогические идеи Аристотеля.
3. Искусство в педагогических концепциях М. Монтессори (Р. Штайнера, П. Блонского)
4. Проблема фольклора в художественном образовании
5. Эстетическое воспитание и художественное образование в Японии (Китае, Индии, США)
6. Творческая индивидуальность в художественной культуре Возрождения.
7. Мир детства в произведениях искусства.
8. Детское художественное творчество.
9. Эвристические технологии в системе эстетического воспитания.
10. Восприятие искусства как сотворчество.
11. Сравнительный анализ художественно-педагогических систем.
12. Сравнительных анализ альтернативных программ эстетического (художественного) воспитания.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Обучение изобразительному искусству в период первобытнообщинного строя.
2. Система художественного образования в Древнем Египте.
3. Система художественного образования в Античности.
4. Космологические представления об искусстве и их роль в системе художественного образования.
5. Методы художественного образования в средние века.
6. Монастыри как центры художественного образования.
7. Роль Библии как художественного текста в общем и художественном образовании.
8. Искусство в средневековых университетах.
9. Средневековые трактаты по музыке.
10. Музыка как наука в средние века.
11. Художественное образование эпохи Возрождения.
12. Общие и педагогические идеи Возрождения, их влияние на художественное образование и эстетическое воспитание.
13. Место искусства и художественного образования в эстетических идеалах Возрождения.
14. Болонская "Академия для вступивших на истинный путь" братьев Караччи (1585) и начало академического образования в живописи.
15. Воззрения Я.А. Коменского, французских просветителей, И. Гете на роль искусства в образовании.

16. Учебные пособия, трактаты 16-18 вв. (И. Маттезона, В.Ф. Марпурга, И.Й. Фукса, Дж. Б. Мартини, М. Сен-Ламбера, Ф. Куперена, Ф.Э. Баха, И.И. Кванца, Л. Моцарта и др.)

17. Становление академической системы художественного образования в XVI – XVII веках.

18. Совершенствование академической школы художественного образования в XVIII веке.

19. Обучение церковному пению и иконописи на Руси.

20. Певческие школы Древней Руси.

21. Знаменное письмо и певческие азбуки.

22. Трактат Н.П. Дилецкого "Музыкальная грамматика".

23. Братские школы. Киево-Могилянская и Славяно-греко-латинская академии.

24. Хор государевых певчих дьяков.

25. Рисование в России X - XVIII веков.

26. Становление академического художественного образования в России.

27. Школа пения и инструментальной музыки в Глухове (Украина).

28. Петербургская театральная школа.

29. Музыка и другие виды искусства в системе Российского образования 18 века.

30. Прогрессивная роль Академии художеств (1757) в развитии отечественного художественного образования.

31. Художественное образование в XIX веке.

32. Аристократические и буржуазные черты в художественной культуре и художественном образовании XIX века.

33. Система образования в Парижской консерватории.

34. Различные подходы к музыкальному образованию в университетах 19 в..

35. Педагогическая деятельность и воззрения крупнейших музыкантов 19 века (М. Клементи, К. Черни, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа).

36. Реформаторская художественная педагогика рубежа XIX – XX веков.

37. Реформы 1860-х и художественное образование.

38. Роль педагогической деятельности А. Г. и Н.Г. Рубинштейнов в становлении и расцвете русской композиторской и исполнительской школы..

39. Роль педагогической деятельности Балакирева в становлении и расцвете русской композиторской и исполнительской школы..

40. Роль педагогической деятельности Н.А. Римского-Корсакова в становлении и расцвете русской композиторской и исполнительской школы.

41. Роль педагогической деятельности П.И. Чайковского в становлении и расцвете русской композиторской и исполнительской школы.

42. Роль педагогической деятельности С.И. Танеева в становлении и расцвете русской композиторской и исполнительской школы.

43. Роль педагогической деятельности Т. Лешетицкого в становлении и расцвете русской композиторской и исполнительской школы.

44. Роль педагогической деятельности Л.С. Ауэра в становлении и расцвете русской композиторской и исполнительской школы.
45. Роль педагогической деятельности Ф.М. Блуменфельда в становлении и расцвете русской композиторской и исполнительской школы.
46. Музыкально-педагогическая деятельность С.В. Смоленского.
47. Музыкально-педагогическая деятельность С.И. Миропольского.
48. Музыкально-педагогическая деятельность А.Н. Карасева.
49. Музыкально-педагогическая деятельность А.И. Пузыревского.
50. Музыкально-педагогическая деятельность А.Л. Маслова.
51. Музыкально-педагогическая деятельность Н.Я. Брюсовой.
52. Шацкие и колония "Бодрая жизнь". "Народные консерватории".
53. Реформы образования в Академии художеств 19 века.
54. Региональные центры художественного образования 19 в.
55. МХАТ. Система Станиславского. Художественные и театральные студии рубежа веков.
56. Система музыкально-ритмического воспитания Э. Жак-Далькроза.
57. Система Карла Орфа.
58. Музыкальное воспитание в Венгрии (система Золтана Кодаи).
59. Создание системы художественного образования в СССР.
60. Программы художественно-эстетического воспитания в детском саду и школе.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Помимо систематической работы в течение одного или двух семестра (в зависимости от учебного графика) студенты и бакалавры заочной формы обучения готовят письменную контрольную работу по опубликованным источникам и научной литературе. Контрольная работа является важнейшей частью изучения курса и наряду с устным экзаменом позволяет определить уровень подготовки, а также умение студента и бакалавра заочного обучения самостоятельно и творчески работать с информацией, содержащейся в источниках и научной литературе.

Перечень предлагаемых тем контрольных работ охватывает всю историю художественного образования древних государств, стран западной Европы, США и России. Тему контрольной работы студент(ка) выбирает самостоятельно, ориентируясь на прилагаемый примерный список. Контрольная работа должна быть представлена на кафедре не позднее, чем за 15 дней до начала экзаменационной сессии.

В контрольной работе студенты и бакалавры заочного обучения показывают знания предмета и умение излагать, с обязательными ссылками (см. ниже), выводы литературы (собственно реферировать), а также умение аргументированно и ясно представлять свои мысли. Автору работы следует изложить собственную оценку рассматриваемых исторических событий, деятельности отдельных учреждений или личностей. В контрольной работе

необходимо отразить различные точки зрения по вопросам темы, дискуссия по которым продолжается в литературе в настоящее время.

Контрольную работу следует писать в определенной последовательности. Вам необходимо ознакомиться с Программой курса по отечественной истории, выбрать нужную тему, подобрать и изучить рекомендованные документы и литературу. Если интересующая вас тема не учтена в прилагаемом списке, то по согласованию с преподавателем вы можете предложить свою тему. Выбирая тему реферата, необходимо руководствоваться: во-первых, вашим личным интересом к проблеме, во-вторых, доступностью необходимых источников и литературы дома или в библиотеках.

Поиск литературы по избранной теме следует осуществлять в систематическом и генеральном (алфавитном) каталогах библиотек (по фамилии автора или названию издания) на библиографических карточках или в электронном виде. Поиск литературы (особенно статей в сборниках и в коллективных монографиях) облегчит консультация с библиографом библиотеки. Возможен также поиск перечней литературы и источников по информационным сетевым ресурсам (Интернет).

Ознакомившись с литературой, студент (бакалавр) отбирает для своей работы несколько научных работ (монографий и статей). Выбирая нужные книги, следует обратить внимание на выходные данные работы и на автора. В контрольной работе желательно отразить взгляды современных исследователей по рассматриваемым вопросам.

Следующий этап – составление оглавления, которое следует привести в начале контрольной работы. Оглавление отражает структуру вашей работы и обязательно включает следующие части:

– *введение*, в котором необходимо дать обзор основной литературы по избранной теме, отметить (если возможно) ее слабые и сильные стороны и охарактеризовать доступные источники (документы, опубликованные или устные воспоминания участников описываемых вами событий, фактов и процессов); во введении обязательно следует сформулировать цель и основные задачи своего исследования;

– *основная часть*, состоящая из нескольких пунктов; их можно выстроить по хронологическому либо тематическому принципу, озаглавить в соответствии с проблемами, рассматриваемыми в контрольной работе; главное, чтобы разделы оглавления были построены логично, последовательно и наилучшим образом раскрывали тему вашей работы;

– *заключение*, в котором следует подвести итоги анализа источников, на основании литературы и собственного понимания предмета изложить свои выводы, где это целесообразно, связав их с современностью, предложить возможные перспективы дальнейшего изучения рассмотренной в работе проблемы.

Объем контрольной работы колеблется в пределах одного авторского листа – около 22-25 страниц формата А-4 с кеглем 14 и полуторным интервалом между строками в обычной компьютерной редакторской

программе. Гарнитура шрифта – Times New Roman. Настраиваемые поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Абзацный отступ – 1,25 или 1,27 пт.

Листы должны быть пронумерованы сверху по центру. Текст может быть написан разборчиво от руки. Работы, написанные неразборчивым почерком, возвращаются студентам и бакалаврам для переоформления.

Цитирование (буквальное воспроизведение) текста других авторов в контрольной работе следует использовать лишь в тех случаях, когда необходимо привести принципиальные положения, оптимально сформулированные выводы и оценки, прямую речь, фрагмент документа и пр. В цитате недопустима любая замена слов. Если в работе содержатся выдержки (цитаты) из отдельных произведений или источников, их следует заключить в кавычки и указать источник, откуда взята данная цитата: в квадратных скобках дается указание на номер источника (первая цифра) в списке литературы в конце Вашей работы, через запятую номер страницы в этом источнике. Например: [2,37].

В контрольной работе допускается передача того или иного эпизода, мысли своими словами. В этом случае в тексте кавычки не ставятся, но в квадратных скобках оформляется ссылка на источник аналогично вышеописанному.

Ссылки на Интернет даются с обязательной датой просмотра сайта, т.к. сайты часто обновляются и порой невозможно найти те материалы, которые использовались в контрольной работе. Например, *Справка О перспективах развития художественного образования Prezidium.2010.01.27.Spravka (Дата просмотра сайта – 13.03.2010 г.)*.

В конце контрольной работы приводится **список использованных источников** (документов, воспоминаний, переписки, материалов периодической печати и др.) **и литературы**, составленный в алфавитном порядке в соответствии с требованиями к оформлению справочно-библиографического аппарата. Источники и литература должны быть оформлены на разных страницах. Следует указывать только те источники и литературу, которую студент (бакалавр) действительно изучил.

При написании контрольной работы должно быть использовано не менее 10 источников или единиц литературы (книг, статей и др.). Учебники, энциклопедические и справочные издания не являются основной литературой и не входят в круг этих 10 наименований.

Если в контрольной работе студент (бакалавр) желает привести небольшие по объему документы или отдельные разделы источников, касающиеся выбранной темы, различные схемы, таблицы, схемы, диаграммы и другую информацию по теории и истории художественного образования, то их можно привести в разделе **Приложения**. При этом каждое приложение должно быть пронумеровано и снабжено указанием, откуда взята информация для него.

Текст контрольной работы заключается датой ее завершения и личной подписью студента.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Вклад Станиславского в театрально-педагогическое образование России.
2. Вклад В. И. Немирович-Данченко в театрально-педагогическое образование России.
3. Вклад Е. Б. Вахтангова в театрально-педагогическое образование России
4. Вклад В.Э. Мейерхольда в театрально-педагогическое образование России
5. Вклад Ю.А. Завадского в театрально-педагогическое образование России
6. Вклад Н.М. Горчакова в театрально-педагогическое образование России
7. Вклад Г.А. Товстоногова в театрально-педагогическое образование России
8. Вклад М.И. Царёва в театрально-педагогическое образование России
9. Вклад М.Н. Кедрова в театрально-педагогическое образование России
10. Вклад В. О. Топоркова в театрально-педагогическое образование России.
11. Вклад Б. Е. Захава в театрально-педагогическое образование России.
12. Мифологические и космогонические представления о музыке и их роль в системе музыкального воспитания.
13. Учение об этосе в системе музыкального воспитания и образования в странах Древнего Востока.
14. Школы музыкального воспитания в странах Древнего Востока.
15. Учение об этосе – одна из ведущих философско-педагогических категорий Античности.
16. Средневековые трактаты по музыке и их влияние на музыкальное образование.
17. Особенности художественного образования труверов, трубадуров и миннезингеров, менестрелей.
18. Формирование музыканта широкого профиля в эпоху Возрождения.
19. Возникновение консерваторий в эпоху Возрождения.
20. Место искусства и художественного образования в эстетических идеалах Возрождения.
21. Музыкально-эстетические учения 17 века и их роль в развитии музыкальной педагогики.
22. Западно-европейские исполнительские школы 17 века.
23. Идеи эстетического воспитания и проблемы педагогики во Франции 18 века.
24. Идеи эстетического воспитания и проблемы педагогики в Германии 18 века.
25. Идеи эстетического воспитания и проблемы педагогики в Великобритании 18 века.
26. Воззрения Я.А. Коменского, французских просветителей, И. Гете на роль искусства в образовании.

27. Развитие и особенности клавирной (или вокальной, или струнно-смычковой) педагогики в Италии, Франции, Германии.
28. И.С. Бах - педагог, система его музыкально-педагогических сочинений.
29. История консерваторского образования.
30. Лондонская музыкально-исполнительская культура 19 века.
31. Школа фортепианного искусства Муцио Клементи.
32. Венская музыкально-исполнительская культура 19 века.
33. Людвиг ван Бетховен: исполнитель и педагог.
34. Педагогическая деятельность К. Черни.
35. Р. Шуман и его взгляды на фортепианное искусство и воспитание музыканта.
36. Парижская школа виртуозов Ф. Калькбреннер.
37. Исполнительская и педагогическая деятельность Ф. Шопена.
38. Исполнительская и педагогическая деятельность Ф. Листа.
39. Вокальная педагогика в Германии.
40. Вокальная педагогика в Италии.
41. Вокальная педагогика во Франции.
42. Скрипичная педагогика.
43. Виолончельная педагогика.
44. Музыкальное образование в Германии 20 в..
45. Музыкальное образование в Венгрии 20 в.
46. Актуальные направления в музыкальной педагогике Австрии в 20 в. Карл Орф.
47. Обучение церковному пению на Руси.
48. Традиции народного музыкального образования на Руси (до второй половины 17 века).
49. Музыкальное образования в России 18 века.
50. Музыка и другие виды искусства в системе российского образования 18 века.
51. Музыкально-эстетические концепции Д. Зарина, А. Маслова, С. Миропольского, А. Городцова, В. и С. Шацких.
52. Эстетико-педагогическая концепция Л. Толстого.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАМ

1. Место и значение художественного образования в структуре культуры общества.
2. Содержание и основные методологические принципы художественного образования.
3. Отражение вопросов художественного образования в законодательстве Российской Федерации.
4. Система художественного образования: структура, компоненты.
5. Художественное образование: сущность, цели, задачи.
6. Дополнительное образование детей в отрасли культуры и искусства: специфика, задачи, проблемы.

7. Среднее профессиональное образование отрасли культуры и искусства: специфика, задачи, проблемы, ведущие учебные заведения.
8. Обучение изобразительному искусству в период первобытнообщинного строя.
9. Система художественного образования в Древнем Египте.
10. Система художественного образования в Античности.
11. Методы работы в средневековом искусстве.
12. Художественное образование эпохи Возрождения.
13. Становление академической системы художественного образования в XVI – XVII веках.
14. Совершенствование академической школы художественного образования в XVIII веке.
15. Рисование в России X - XVIII веков.
16. Становление академического художественного образования в России.
17. Художественное образование в XIX веке.
18. Реформаторская художественная педагогика рубежа XIX – XX веков.
19. Зарождение театрального образования: Древний Рим, Китай.
20. Театральное образование в эпоху Возрождения (Лопе де Руэда, Шекспир).
21. Педагогическая система подготовки актёров в школьных театрах стран Западной Европы XIII – XVIII вв.
22. Педагогическая система подготовки актёров в школьных театрах России XVII – XVIII вв.
23. Театральное образование в XVII веке в странах Западной Европы (Расин, Мольер).
24. Специальные театральные учебные заведения стран Западной Европы в XVIII - начале XIX вв.
25. Театрально-педагогическая деятельность Ф.Ж. Тальма.
26. Театрально-педагогическая деятельность Ч. Маклина.
27. Театрально-педагогическая деятельность Д. Гаррика.
28. Театрально-педагогические воззрения Г.Э. Лессинга.
29. Театрально-педагогическая система Ф.Л. Шрёдера.
30. Театрально-педагогическая деятельность И.В. Гёте.
31. Театрально-педагогические воззрения Э. Золя.
32. Обновление методов обучения актёров в театрально-педагогической деятельности А. Антуана.
33. Первые театральные школы в России конца XVII – начала XVIII вв.
34. Роль Петербургского шляхетского корпуса в истории театрального образования.
35. Организации постоянной театральной школы в России в середине XVIII века, специфика обучения в ней (Московское театральное училище).

36. Эволюция Российского театрального образования на примере Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина от основания до современности.

37. Эволюция Российского театрального образования на примере РАТИ–ГИТИС разных лет.

38. Российское театральное образование сегодня.

39. Содержание понятия «музыкальное образование». Музыкальное искусство в образовательном процессе.

40. Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании.

41. Музыкальное воспитание и образование в Древней Индии.

42. Музыкальное воспитание и образование в Древнем Китае.

43. Музыкальная культура и образование в древней Греции. Учение об этосе – одна из ведущих философско-педагогических теорий античности.

44. Теории музыкального воспитания Платона и Аристотеля.

45. Музыкальная культура и образование в Древнем Риме.

46. Музыкальное образование в эпоху Средневековья.

47. Музыкальное воспитание и образование в эпоху Возрождения.

48. Музыкальная теория эпохи Возрождения и проблемы музыкально-эстетического воспитания.

49. Гуманистический идеал воспитания в эпоху Возрождения и античная традиция.

50. Музыкальное образование и педагогика в 17 веке.

51. Музыкально-эстетические учения 17 века и их роль в развитии музыкальной педагогики.

52. Западно-европейские исполнительские школы 17 века.

53. Теории музыкального воспитания 17 века.

54. Русская музыкальная культура и образование до 18 века.

55. Музыкальное образование в России 18 века.

56. Идеи эстетического воспитания и проблемы педагогики во Франции 18 века.

57. Идеи эстетического воспитания и проблемы педагогики в Германии 18 века.

58. Идеи эстетического воспитания и проблемы педагогики в Великобритании 18 века.

59. Композиторская, исполнительская и педагогическая деятельность династии Бахов.

60. Музыкальное образование и педагогика в западно-европейских странах 19 века.

61. Романтизм. Новый взгляд на проблемы образования личности.

62. Музыкально-эстетические и педагогические тенденции в странах западной Европы 19 века.

63. История консерваторского образования.

64. Лондонская музыкально-исполнительская культура 19 века.

65. Школа фортепианного искусства Муцио Клементи.

66. Венская музыкально-исполнительская культура 19 века.
67. Людвиг ван Бетховен: исполнитель и педагог.
68. Педагогическая деятельность К. Черни.
69. Р. Шуман и его взгляды на фортепианное искусство и воспитание музыканта.
70. Парижская школа виртуозов Ф. Калькбреннер.
71. Исполнительская и педагогическая деятельность Ф. Шопена.
72. Исполнительская и педагогическая деятельность Ф. Листа.
73. История вокальной педагогики в Европе 16-19 вв.
74. Вокальная педагогика в Германии.
75. Вокальная педагогика в Италии.
76. Вокальная педагогика во Франции.
77. История струнно-смычковой педагогики в странах западной Европы 16-19 вв.
78. Скрипичная педагогика.
79. Виолончельная педагогика.
80. Музыкальное образование и педагогика в России 19 века.
81. Особенности фортепианной педагогики в России 19 века.
82. Хоровая педагогика в России 19 века.
83. Музыкальное образование в странах Западной Европы в 20 веке.
84. Музыкальное образование в США в 20 веке.
85. Дидактические установки в системе музыкального образования и просвещения в 20 веке.
86. Музыкальное образование в Германии.
87. Музыкальное образование в Венгрии.
88. Актуальные направления в музыкальной педагогике Австрии в 20 в.
- Карл Орф.
89. Музыкальное образование и педагогика в России 20 века.
90. Русская музыкальная культура и образование на рубеже 19-20 вв.
91. Музыкально-эстетические концепции Д. Зарина, А. Маслова, С. Миропольского, А. Городцова, В. и С. Шацких.
92. Эстетико-педагогическая концепция Л. Гостого.
93. Музыкальная культура и образование в 20-40-х гг. 20 в. В России.
94. Б. Асафьев и Б. Яворский о задачах музыкального просвещения и образования.
95. Видные представители отечественных исполнительских школ 20 в.
96. Проблемы музыкальной педагогики и образования второй половины 20 в.
97. Теория музыкального воспитания Д. Кабалевского.