

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Институт музыкального и художественного образования имени
Джульетты Якубович
Кафедра художественного образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор института музыкального и
художественного образования имени
Джульетты Якубович

Кондратенко А.П.

«11» декабря 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

Курс 2

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, и магистерской программе Изобразительное искусство очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 126 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями и дополнениями).

СОСТАВИТЕЛЬ (И):

доцент кафедры художественного образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ», кандидат философских наук Бугаев Василий Иванович

Утверждена на заседании кафедры художественного образования

Протокол от «9» декабря 2024 г. № 5/1

Заведующий кафедрой художественного образования

(подпись)

Кондратенко А.П.

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии института

музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович

Протокол от «11» декабря 2024 г. № 4

Председатель учебно-методической комиссии института

музыкального и художественного образования

имени Джульетты Якубович

(подпись)

Сергиенко А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования

(подпись)

Савенков В.В.

Структура и содержание дисциплины

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Цели изучения дисциплины «Эстетические особенности современной визуальной культуры» – формирование систематических представлений о базовых фактографических материалах по истории визуальной культуры, а также ключевых теоретических концепций исследовательской парадигмы визуальных и культурных исследований. Основой курса является изучение визуальной культуры в теоретической парадигме исследований, которые включают в сферу рассмотрения все культурные феномены, так или иначе связанные с понятием «визуального».

Задачи:

- овладение специальными знаниями, научно-теоретическими основами дисциплины;
- опираясь на современные подходы к анализу визуальной культуры, решить проблему применения теоретических знаний в практической деятельности;
- совершенствование владения современными методами изучения визуальной культуры.
- изучение основных этапов социально-исторической эволюции визуальной культуры;
- овладение профессиональной терминологией в данной области;
- умение анализировать и сознательно применять приемы в ходе выполнения практических работ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Эстетические особенности современной визуальной культуры» относится к блоку обязательной части профессиональных дисциплин.

Необходимыми условиями для освоения учебной дисциплины являются: знания о базовых фактографических материалах по истории визуальной культуры; умения использования полученных знаний в целях совершенствования профессиональной и повседневной деятельности; формулировать цели и задачи графического дизайна; определять и выявлять концепций и методы визуальных коммуникаций, оказавших влияние на развитие коммерческой рекламы; организовывать свою профессиональную деятельность на основе знаний психологии модной индустрии; навыки объективного анализа представляемой информации по графическому дизайну; распознавания стилей и «почерка» ведущих американских графических дизайнеров XX века; обозначения целевых аудиторий, групп и субкультур на этапах развития визуальных коммуникаций.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Современные проблемы теории искусства» и служит основой для дальнейшего освоения дисциплин «Проектирование».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты обучения по дисциплине
Универсальные		
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ.</p> <p>УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов исторического развития общества (включая основные события, деятельность основных исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, философские и этические учения), в зависимости от среды взаимодействия и задач образования.</p> <p>УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения</p>	<p>Знает: необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ.</p> <p>Умеет: взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p> <p>Владеет навыками: основываясь на знании этапов исторического развития общества (включая основные события, деятельность основных исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, философские и этические учения), в зависимости от среды взаимодействия и задач образования.</p>

	профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
Общепрофессиональные		
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей	<p>ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.</p> <p>ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей.</p>	<p>Знает: общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания.</p> <p>Умеет: создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку</p> <p>Владеет навыками: методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.)</p>
Профессиональные		
ПК-1. Способен применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам	<p>ПК-1.1. Знает концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса по художественному образованию и эстетическому воспитанию, определяемые ФГОС основного общего образования, среднего общего образования, дошкольного,</p>	<p>Знает: требования к организации образовательного процесса по художественному образованию и эстетическому воспитанию, основного общего образования, среднего общего образования, начального общего образования, особенности проектирования процесса обучения в предметной области, в образовательном учреждении, подходы к планированию образовательной деятельности; содержание предметной области художественного образования и эстетического воспитания; современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества, образовательного процесса по различным образовательным программам.</p>

	<p>начального общего образования, особенности проектирования процесса обучения в предметной области «Искусство» в образовательном учреждении, подходы к планированию образовательной деятельности; содержание предметной области художественного образования и эстетического воспитания; современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества, образовательного процесса по различным образовательным программам.</p> <p>ПК-1.2. Умеет разрабатывать и применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам.</p> <p>ПК-1.3. Владеет умениями по разработке и применению современных</p>	<p>Умеет: разрабатывать и применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам.</p> <p>Владеет: навыками к разработке и применению современных методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам</p>
--	---	--

	методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам	
--	--	--

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / зач. ед.	
	Очная форма	Заочная форма
Общая учебная нагрузка	108 часов 3,0 зач. ед.	—
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов), в том числе:	36	—
Лекции	12	—
Семинарские занятия	—	—
Практические занятия	24	—
Лабораторные работы	—	—
Контрольные работы	—	—
Курсовая работа / курсовой проект	—	—
Другие формы организации учебного процесса	27	—
Самостоятельная работа студента (всего часов)	45	—
Форма аттестации	Экзамен	—

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. История и теория визуальности, визуального опыта

Раздел 2. Социальность и феноменальность современной визуальной культуры

4.3. Лекции

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
3 семестр			

Раздел 1. История и теория визуальности, визуального опыта			
1	Тема: «Визуальная культура и изучение эффектов средств коммуникации»	2	—
2	Тема: ««Реальность» в современной визуальной культуре»	2	—
3	Тема: «Визуализация культуры. Замещение письменных кодов аудиовизуальными»	2	—
Раздел 2. Социальность и феноменальность современной визуальной культуры			
4	Тема: «Социальность и визуальное: сетевое общество; границы приватной сферы»	2	—
5	Тема: «Феномен медиакультуры»	4	—
Итого:		12	—

4.4. Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
3 семестр			
Раздел 1. История и теория визуальности, визуального опыта			
1	Тема: «Визуализация культуры»	2	—
2	Тема: «Изучение эффектов средств коммуникации»	2	—
Раздел 2. Социальность и феноменальность современной визуальной культуры			
3	Тема: «Социальность и медиа: сетевое общество; границы приватной сферы»	2	—
4	Тема: ««Реальность» современной медиакультуре»	2	—
5	Тема: «Феномен медиакультуры, медиа в обществе»	2	—
6	Тема: «Визуальный поворот и становление нового образа социокультурной реальности. Роль визуального образа в современной социокультурной динамике»	2	—
7	Тема: «Графический дизайн и визуализация современной культуры»	2	—
8	Тема: «Эстетическая и художественная культура, их сущность и структура»	2	—
9	Тема: «Эстетика как наука и ее категории»	2	—

10	Тема: «Психологические аспекты визуальной культуры»	2	—
11	Тема: «Феномен «экранной культуры». Современные технологии визуальности»	2	—
12	Тема: «Визуальное воздействие рекламы»	2	—
Итого:		24	—

4.5. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название раздела/ темы	Вид СРС	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
1	Тема: История и теория визуальности, визуального опыта.	Работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; чтение и изучение учебников и учебных пособий.	10	—
2	Тема: Социальность и феноменальность современной визуальной культуры.	Работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; чтение и изучение учебников и учебных пособий.	10	—
3	Тема: Видеообраз в общеобразовательном учреждении: новые средства воспитания и образования.	Развернутый реферат по теме	12	—
4	Тема: Визуальность и новые возможности	Развернутый реферат по теме	13	—

	пробуждения творческой активности.			
Итого:			45	—

4.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

5. Образовательные технологии

В преподавании курса «Эстетические особенности современной визуальной культуры» используются следующие формы:

- лекции;
- практические занятия, в рамках которых решаются задачи, обсуждаются вопросы семинарских заданий;
- контрольные работы;
- самостоятельная работа студентов, включающая усвоение теоретического материала, выполнение самостоятельной работы, выполнение и подготовка к защите самостоятельных семестровых заданий (рефератов); подготовка к текущему контролю знаний и к промежуточным аттестациям;
- консультирование студентов по вопросам учебного материала;
- метод проблемного изложения;
- дискуссии;
- метод критического мышления;
- метод блиц-опроса.

6. Формы контроля освоения дисциплины.

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы преподавателем, ведущими лекционные занятия, лабораторные работы и практические занятия по дисциплине в следующих формах: выполнение практических работ; контрольное тестирование; самостоятельная работа студентов.

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме письменного экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы).

Студенты, в обязательном порядке, выполняют все задания: конспектирование лекций, выполнение практических работ, контрольных самостоятельных заданий, написание итоговой контрольной работы. В следствие выполнения всех, приведённых выше, заданий студенты имеют возможность получить экзамен автоматически. Для повышения оценки (по инициативе студента) студент отвечает на ряд дополнительных вопросов (по выбору преподавателя) по всему курсу дисциплины.

Система оценивания учебных достижений студентов очной / заочной / очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы	Количество баллов
3 семестр	

Контрольная работа	10
Выполнение и защита практической работы	36
Самостоятельная работа:	
Самостоятельное конспектирование материала	11
Самостоятельное конспектирование материала	11
Реферат	11
Реферат	11
Экзамен (письменная форма)	10
Итого за семестр:	100
Всего за год:	100

Накопительная система оценивания по 100-балльной шкале

Четырехбал- льная система оценивания экзамена	100- балльная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	Система оцени- вания зачета
Отлично	90–100	А – отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	Зачтено
Хорошо	83–89	В – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	
Хорошо	75–82	С – хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	
Удовлетво- рительно	63–74	Д – удовлетворительно – теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения	

		учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	
Удовлетворительно	50–62	Е – посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично; некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	
Неудовлетворительно	21–49	FX – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично; необходимые практические навыки работы не сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	Не зачтено
Неудовлетворительно	0–20	F – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено; необходимые практические навыки работы не сформированы; все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий	

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник научных статей / Т.В. Агеева [и др.]. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 308 с. — ISBN 978-5-8154-0327-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/55755.html>

2. Наумова, О. С. Гуманитарные пространства современной российской культуры. Трансформации образа человека в художественной литературе конца XX – начала XXI вв. : монография / О. С. Наумова. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 164 с. — ISBN 978-5-7964-1972-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/90482.html>

3. Традиционная народная культура в современной социально-культурной деятельности и образовании : коллективная монография / Л.Ю. Аксакалова [и др.]. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 143 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/47660.htm>

б) дополнительная литература:

1. Диалог культур в современном образовательном пространстве : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Н. М. Асратян, А. М. Ахметов, Г. М. Бахаева [и др.] ; под редакцией А. Г. Мухаметшин. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. — 217 с.

2. Культурология, культура и искусство в современном российском социуме. Часть 2 : сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Культурология в социальном измерении» (Кемерово, 16-17 февраля 2007 г.) / С.В. Бондаренко [и др.]. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2008. — 436 с.

3. Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает / В. М. Розин – М., 2006. – 209 с.

4. Ростова Н.В. Немое кино и театр. Параллели и пересечения. Из истории развития и взаимопроникновения двух искусств, в России в первой трети XX столетия / Н.В. Ростова - М., 2007. —406 с.

5. Родькин П.Е. Футуризм и современное визуальное искусство / П.Е. Родькин - М., 2006. – 355 с.

6. Современная этничность и диалог культур : сборник научных работ / С.Н. Авраменко [и др.]. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 269 с. — ISBN 978-5-98452-101-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/49934.html>

7. Швырев В.С. Рациональность как ценность культуры. Традиция и современность : монография / Швырев В.С.. — Москва : Прогресс-Традиция, 2003. — 176 с. — ISBN 5-89826-167-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/7232.html>

в) Интернет-ресурсы

1. <http://cyberleninka.ru/article/n/vizualnoe-v-sovremennoy-kulture>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы:

Лекционные занятия: комплект лекционных материалов, комплекты иллюстративно-демонстрационных материалов, электронных презентаций, аудитория, оснащенная презентационной техникой (ноутбук).

Практические занятия: презентационная техника (ноутбук), пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы).

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназначенные для работы в электронной образовательной среде (Microsoft Power Point; Программы-браузеры: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox).

9. Лист дополнений и изменений

№ п/п	Дата внесения изменения / дополнения	Основание	Содержание изменения / дополнения	Лица, подтверждающие изменение / дополнение	
				Заведующий кафедрой (ФИО, подпись)	Директор / декан (ФИО, подпись)
