

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Институт искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Профессор, доктор пед.наук
И.Э. Рахимбаева
"8" августа 2021 г.

Рабочая программа дисциплины

СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Направление подготовки
44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки
Развитие личности средствами искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Заочная

Саратов,
2021

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Королева И. А.		05.02.2021
Председатель НМК	Королева И. А.		08.02.2021
Заведующий кафедрой	Королева И. А.		08.02.2021
Специалист Учебного управления			

1. Целью освоения дисциплины «Синтез искусств в педагогическом процессе» является формирование у студентов компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области художественного просветительства и образования.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Синтез искусств в педагогическом процессе» (Б1.В.06) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП.

Для освоения дисциплины «Синтез искусств в педагогическом процессе» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в рамках первой ступени высшего художественного образования. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для параллельного и последующего изучения дисциплин «Технологии театрально-педагогического мастерства», «Практикум по технологиям развития личности средствами искусства», «Просветительская деятельность в области искусства», «Организационно-творческая работа с художественно-творческим коллективом», «Мировая художественная культура в структуре развития личности».

3. Результаты обучения по дисциплине «Синтез искусств в педагогическом процессе»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	1.1_М.УК-2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. 1.2_М.УК-2. Способен видеть результат деятельности и планировать последовательность шагов для его достижения. Формирует план-график реализации проекта и план контроля за его выполнением. 1.4_М.УК-2. Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, ста-	Знать: - приемы педагогического руководства по выявлению внутренних связей между разными видами искусства; Уметь: - реализовывать творческие способности, художественно-исполнительские умения и навыки по выявлению межвидового художественного взаимодействия в процессе практической педагогической деятельности; Владеть: - навыками организации деятельности по проектированию межвидового художественного взаимодействия.

	<p>тей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях.</p> <p>1.5_М.УК-2. Предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов проекта (или осуществляет его внедрение).</p>	
<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>1.2_М.УК-5. Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность искусства как специфической формы познания действительности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать самообразование, направленное на совершенствование проектной деятельности в области синтеза разных видов искусств; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками отбора художественного материала;
<p>ПК-5 Способен разрабатывать методические материалы, проектировать образовательные программы и рабочие программы дисциплин по избранному профилю; осуществлять педагогическую деятельность по профильным дисциплинам (модулям) в рамках дополнительного образования, в том числе, для обучающихся с особыми образовательными потребностями</p>	<p>М.ПК 5.1 Разрабатывает методические материалы в области искусства.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уровни художественного взаимодействия и виды синтеза искусств; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять в деятельности по проектированию межвидового художественного взаимодействия знания об основных стилях и жанрах мировой художественной культуры; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основами проектирования межвидового художественного взаимодействия;

4. Структура и содержание дисциплины «Синтез искусств в педагогическом процессе»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Се-местр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практич.		СРС	
				Общ. трудоемкость	Из них пр. подготовка		
1.	Синтез искусств как результат общественной потребности в целостном отражении действительности	1	2	-	-	20	реферат
2.	Социально-воспитательные и педагогические возможности синтеза искусств	1	1	3	-	20	тестирование
3.	Приемы педагогического управления синтезом искусств на занятиях художественного цикла	1	1	3	-	54	творческая работа
Итого: 108			4	6	-	94	Зачет (4)

Содержание дисциплины

Раздел 1. Синтез искусств как результат общественной потребности в целостном отражении действительности

Искусство – специфическая форма познания действительности. Полифункциональность искусства. Влияние искусства на формирование личности человека. Межвидовое художественное взаимодействие. Уровни взаимодействия искусств. Виды синтеза искусств. Синтез искусств в исторической ретроспективе.

Раздел 2. Социально-воспитательные и педагогические возможности синтеза искусств

Синтез как универсальный метод мышления. Логический аппарат мышления. Приемы педагогического руководства по выявлению внутренних

связей между разными видами искусства. Художественно-педагогическая деятельность.

Раздел 3. Приемы педагогического управления синтезом искусств на занятиях художественного цикла

Жанры межвидового художественного взаимодействия. Определение идеи межвидового художественного взаимодействия, выбор темы. Работа с литературой, подбор художественного материала. Проектирование межвидового художественного взаимодействия. Творческая работа по созданию художественного проекта, основанного на взаимодействии искусств.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины «Синтез искусств в педагогическом процессе»

Технология саморазвития личности используется при реализации следующих видов учебной работы:

- подбор художественного материала к проектам, предусматривающим синтез разных видов искусств;
- составление проектов межвидового художественного взаимодействия для детей разного школьного возраста;
- репетиционная работа по подготовке проекта к публичному показу.

Технология интерактивного обучения используется при реализации следующих видов учебной работы:

- использование аудио и видеозаписей, презентаций при подготовке проектов на основе межвидового художественного взаимодействия;
- обсуждение художественного материала, элементов проекта и конечного продукта деятельности по проектированию межвидового художественного взаимодействия.

Технология применения балльно-рейтинговой системы оценивания результатов учебной деятельности студентов используется при реализации всех видов учебной работы.

Технология индивидуального обучения используется для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с помощью следующих средств:

- электронно-цифровой формы системы дистанционного образования Ipsilon;
- компьютерной программы, обеспечивающей текстовую, голосовую и видеосвязь Skype;
- электронной почты, предоставляемой услуги по пересылке и получению электронных сообщений.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельная работа студентов

1. Реферат.
2. Изучение книги М. С. Когана «Морфология искусства».
3. Творческая работа.

Порядок выполнения самостоятельной работы

1. Написание реферата предусмотрено в рамках Раздела 1 «Синтез искусств как результат общественной потребности в целостном отражении действительности»

Темы рефератов

- Синкретизм искусства первобытнообщинного строя.
  - Роль храмового ритуала в синтезе древних искусств.
  - Архитектура как основа синтеза в искусстве Древнего Египта.
  - Гуманистическое начало в синтезе искусств Древней Греции.
  - Символика средневекового синтеза искусств.
  - Христианская культура как основа синтеза искусств в эпоху Древней Руси.
  - Нормы художественного взаимодействия в эпоху Возрождения.
  - Художественная жилая среда как основа художественного синтеза искусства рококо.
  - Утверждение высокого значения повседневного бытия в искусстве просветительского классицизма 18 в.
  - Эпоха усадебной культуры в России 18-19 вв.
  - Садово-парковое искусство.
  - Музыкальная драма как основа синтеза искусств эпохи Романтизма.
  - Синтетическое «соборное» художественное творчество как основа духовного обновления общества в творчестве символистов.
  - Возрождение синтеза искусств в быту на основе архитектуры рубежа 19-20 вв.
  - «Русские сезоны» в Париже.
  - Создание целостной художественной среды в теории рационалистов 1920-х гг.
  - Художественное оформление советского метро как синтез искусств.
  - Мемориальные сооружения и выставочные комплексы как художественное взаимодействие искусств в 20 в.
  - Театр как синтез искусств во второй половине 20 в.
  - Современная художественная культура.
2. Изучение книги М. С. Когана «Морфология искусства» предусмотрено в рамках Раздела 2 «Социально-воспитательные и педагогические возможности синтеза искусств».

Тесты по книге М. С. Кагана «Морфология искусства»

Характер первобытного искусства:

- А) Универсальный
- Б) Производственный
- В) Бифункциональный

Утилитарные жанры искусства:

- А) Марш
- Б) Станковая картина
- В) Роман

Предмет художественно-образного освоения мира:

- А) Мир как одухотворенная ценность
- Б) Мир как объективная реальность
- В) Мир как органический синтез

Покровители «технического» искусства в Древней Греции:

- А) Аполлон, Афродита
- Б) Орфей, Эвридика
- В) Гефест, Афина

Пример выхода за пределы чистого «мусического» искусства:

- А) Извлечение звуков с помощью музыкальных инструментов
- Б) Конструирование одежды
- В) Разукрашивание человеческого тела

Структура первобытного искусства:

- А) Членение на жанры
- Б) Разделение на виды
- В) Аморфная

Появление профессионального искусства связано с:

- А) Выделением художников-профессионалов
- Б) Развитием художественного производства
- В) Обособлением художественного ремесла

Пример «чистого» искусства в фольклоре:

- А) Народная картинка (лубок)
- Б) Хоровод
- В) Обрядовое действо

Чистое искусство – это:

- А) Продукт максимального удаления художественного творчества от утилитарной функции
- Б) Упорядоченная художественно-образная структура
- В) Игра форм, звуковых, словесных или пластических элементов

Жанры чистого искусства:

- А) Политический плакат
- Б) Повесть
- В) Колыбельная

Выберите правильное соответствие:

- А) Поэма – Народность
- Б) Миф – Синкретизм
- В) Былина – Современность

Особенность «мусического» искусства:

- А) Статичность, неподвижность
- Б) Ремесленный характер
- В) Процессуально-динамический характер

Особенность «технического» искусства:

- А) Профессиональный характер
- Б) Предметно-пространственный характер
- В) Динамичность, подвижность

Подтверждение факта о наиболее раннем зарождении «мусического» искусства в отличие от искусства «технического»:

- А) Существование религиозных обрядов
- Б) Создание мифов
- В) В художественном развитии ребёнка «мусическое» творчество опережает рисование

Характеристика фольклора:

- А) Преодоление синкретизма первобытного искусства
- Б) Сохранение двупланного синкретизма
- В) Обособление художественного творчества от других форм деятельности

Карнавал – это:

- А) Область общественной жизни
- Б) Вид искусства
- В) Форма городского фольклора

Диалектика художественного развития человечества:

- А) Безостановочное движение во всех сферах художественной культуры
- Б) Сопряжённость каждого нового этапа развития с предшествующим
- В) Стремление художественного творчества освободиться от практики и одновременно сохранить связь с практикой

- Чисто эстетическое восприятие искусства возникает, когда:
- А) Происходит взаимодействие разных видов искусства
  - Б) Утрачивается утилитарное предназначение произведения искусства
  - В) Целенаправленная организация человеческого сознания
- Содержание искусства звука:
- А) Непосредственное выражение мыслей
  - Б) Непосредственное выражение чувств
  - В) Передача интеллектуальной информации
- Разделение творчества на первичное и вторичное происходит:
- А) В «техническом» искусстве
  - Б) В «мусическом» искусстве
  - В) Во всех направлениях развития искусства
- Искусство, остающееся по сути только исполнительским:
- А) Искусство кино
  - Б) Музыкальное искусство
  - В) Актёрское искусство
- Музейное искусство:
- А) Станковое искусство
  - Б) Декоративно-прикладное искусство
  - В) Литература
- Выражение широко обобщенной информации характерно для:
- А) Изобразительных искусств
  - Б) Архитектонических искусств
  - В) Временных искусств
- Ритм, тектоника, пропорциональность, силуэт – средства художественной выразительности:
- А) Декоративно-прикладного искусства
  - Б) Архитектуры, дизайна
  - В) Графики
- Цель профессионального искусства:
- А) Самостоятельное развитие
  - Б) Художественное воздействие на сознание людей
  - В) Создание образной модели жизни
- Временное искусство:
- А) Актёрское
  - Б) Танцевальное
  - В) Словесное
- Содержание пластического искусства:
- А) Непосредственная передача эмоциональной информации
  - Б) Реализация драматургической линии
  - В) Жестомимические и бытовые движения человека
- Профессия, сочетающая в себе два вида творчества:
- А) Драматург
  - Б) Дирижёр
  - В) Балетмейстер
- Архитектоническое искусство:
- А) Графика
  - Б) Прикладное искусство
  - В) Скульптура
- Способ архитектурной организации поверхности предмета:
- А) Орнамент
  - Б) Скульптура
  - В) Цвет
- В каком виде искусства мы не найдем метроритмической структуры:
- А) Архитектура
  - Б) Танец
  - В) Изобразительное искусство
- Самостоятельность отдельных видов «технических» искусств:
- А) Абсолютна
  - Б) Относительна
  - В) Постоянна

3. Создание творческой работы предусмотрено в рамках Раздела 3 «Приемы педагогического управления синтезом искусств на занятиях художественного цикла».

Примерные темы творческих работ

- Мир музыкальных образов И. Парфенова.
- «Детский уголок» К. Дебюсси.
- «Альбом для юношества» Р. Шумана.
- Детская музыка А. Хачатуряна.
- Волшебный мир М. Чюрлениса.
- Идиллии Новой Англии.
- Мир джазовых этюдов М. Дворжака.

Серебряные струны И. Северянина.
 Сказочная музыка М. Доуэла.
 Мелодии Кавказа.
 Звучащие картины.
 Музыкальные зарисовки летнего дня.
 Листая джазовый альбом.
 Морская стихия в творчестве М. Чюрлениса.
 История одного танца (танго).
 Музыкальная радуга Бразилии.
 Чудетство.
 Сказки Н. А. Римского-Корсакова.
 Мир венгерских рапсодий Ф. Листа.
 Танцевальные фантазии Э. Грига.
 Под звуки баркаролы.
 Чародейкою зимою...
 Нотная тетрадь в пергаментном переплете.
 Песнь Родине.
 Архитектурные образы в музыке.
 Игрушки на елке.
 Весенние первоцветы.
 Весенние гимны С. Рахманинова.
 Повелитель луны (любовь и творчество К. Дебюсси).
 Шубертиады.

Промежуточная аттестация: **зачет**

Студент в присутствии курса презентует свою творческую работу

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС по дисциплине «Синтез искусств в педагогическом процессе»

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности

Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
1	4	0	6	40	0	10	40	100

Программа оценивания учебной деятельности студента

1 семестр

Лекции: 0-4 б.

Вид деятельности	Количество баллов за 1 единицу	Максимальное количество баллов
------------------	--------------------------------	--------------------------------

Посещаемость	1	4
--------------	---	---

Лабораторные занятия
Не предусмотрены

Практические занятия: 0-6 б.

Вид деятельности	Количество баллов за 1 единицу	Максимальное количество баллов
Посещаемость	1	6

Самостоятельная работа: 0-40 б.

Вид деятельности	Количество баллов за 1 единицу	Максимальное количество баллов
Реферат	10	10
Творческая работа	30	30

Критерии оценивания реферата (10 б)

- последовательность изложения материала (от 0 до 2 б.);
- логичность и соответствие выводов теме (от 0 до 2 б.);
- раскрытие темы (от 0 до 2 б.);
- полнота информации (от 0 до 2 б.);
- техническое оформление (от 0 до 2 б.);

Критерии оценивания творческой работы (30 б)

- последовательность изложения материала (от 0 до 6 б.);
- логичность и соответствие выводов теме (от 0 до 6 б.);
- раскрытие темы (от 0 до 6 б.);
- техническое оформление (от 0 до 6 б.);
- оригинальность основной идеи (от 0 до 6 б.)

Автоматизированное тестирование
Не предусмотрено

Другие виды учебной деятельности: 10 б.

Тест по книге М. С. Кагана «Морфология искусства»

Количество правильных ответов	Количество баллов
12-13	1
14-15	2
16-17	3
18-19	4
20-21	5
22-23	6
24-25	7
26-27	8
28-29	9
30-32	10

Промежуточная аттестация (зачет): 40 б. Открытая презентация творческой работы.

Критерии оценивания презентации (выступления)

- четкость, выстроенность материала (от 0 до 10 б.);
- эмоциональность изложения (от 0 до 10 б.);
- коммуникативные навыки (от 0 до 10 б.);
- использование мультимедийной аппаратуры (от 0 до 10 б.).

31-40 баллов – «отлично»

21-30 баллов – «хорошо»

16-20 баллов – «удовлетворительно»

0-15 баллов – «неудовлетворительно».

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 1 семестр по дисциплине «Синтез искусств в педагогическом процессе» составляет 100 баллов.

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Синтез искусств в педагогическом процессе» в зачет:

70 баллов и более	«зачтено»
меньше 70 баллов	«не зачтено»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Синтез искусств в педагогическом процессе»

а) литература:

1. Бакушинский, А. В. Художественное творчество и воспитание [Электронный ресурс] / А. В. Бакушинский. - Москва: Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31048-7 (ЭБС "ЛАНЬ") Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32052

2. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках [Электронный ресурс]: учебное пособие / Борзова Е. П. - Санкт-Петербург: Издательство СПбКО, 2010. - 216 с. - ISBN 978-5-903983-23-0 <http://www.iprbookshop.ru/11259>

3. Фурсенко, Т. Ф. Теория и методика преподавания мировой художественной культуры и искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Ф. Фурсенко. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. - 484 с. ISBN 978-5-8114-7853-8 Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/167254>

4. Королева, И. А. Синтез искусств в педагогическом процессе: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 44.04.01 – Педагогическое образование, профиль «Развитие личности средствами искусства» / И. А. Королева; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского", Институт искусств. - Саратов : [б. и.], 2021. - 59 с. ID= 2702 (дата размещения: 24.09.2021)

б) Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Windows (60192252) Starter 7

Windows (607 922 5 3) Professional 7 Russian Upgrade

Office (607 92253) Professional Plus 2010 Russian OLP

Windows (62761406) 8 (SL) Legagalization Get Genuine

Windows (627 61406) 8.1 Professional;

Windows (627 61406) 8. 1 Professional;

Office (627 61406) 2013 Professional Plus;

Office (64257428) 2013 Professional Plus;

Windows (64257422) 8.1;

Windows (64257428) 8.1 Professional;

Kaspersky, Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition.
1500-2499

Node 1 year Educational Renewal License № лицензии
0B00160530091836187178

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Синтез искусств в педагогическом процессе»

Учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных занятий; компьютерный класс; кабинет звукозаписи, видеотека, фонотека; мультимедийное оборудование; аудио- и видеозаписи.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и профилю Развитие личности средствами искусства.

Автор:

кандидат пед. наук,

доцент кафедры музыкально-

инструментальной подготовки Королева И. А.

Программа одобрена на заседании кафедры музыкально-инструментальной подготовки от 10.06.2019 года, протокол № 6, актуализирована в 2021 г. (протокол №2 от 08.02.2021)