УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«**ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ)**

«Производство» художника: как научить [современному] искусству?

Аннотированный библиографический список к круглому столу в рамках параллельной программы IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства. (Екатеринбург, 2017 г.)

(по материалам электронного каталога ЕАСИ и научной электронной библиотеки eLIBRARY)

Екатеринбург
2017

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«**ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ)**

«Производство» художника: как научить [современному] искусству?

Аннотированный библиографический список к круглому столу в рамках параллельной программы IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства. (Екатеринбург, 2017 г.)

(по материалам электронного каталога ЕАСИ и научной электронной библиотеки eLIBRARY)

Екатеринбург

2017

91.9:85
П80

П80 «Производство» художника: как научить [современному] искусству? [Текст] : аннотированный библиографический список к круглому столу в рамках параллельной программы IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства (Екатеринбург, 2017 г.) (по материалам электронного каталога ЕАСИ и научной электронной библиотеки eLIBRARY) / сост. Э. Ф. Зинатулина ; ред. С. П. Кожинова. – Екатеринбург : МБОУ ВО ЕАСИ, 2017. – 30 с.

91.9:85
© МБОУ ВО ЕАСИ

Используемые аббревиатуры

БИЦ ЕАСИ - Библиотечно-информационный центр Екатеринбургской академии современного искусства

Библиографический список

Книги

1. **Выставочная** деятельность галереи Екатеринбургской академии современного искусства: сезон 2014-2015 [Текст] / Упр. культуры Администрации г. Екатеринбурга, Екатеринбург. акад. соврем. искусства (ин-т) ; сост. С. М. Одоевский. – Екатеринбург : Екатеринбург. акад. соврем. искусства, 2015. – 91, [1] с. : фот. цв.

Данный каталог представляет выставочную деятельность галереи Екатеринбургской академии современного искусства. Предназначен для специалистов в области галерейной, выставочной деятельности, культурологов, студентов направления подготовки «Искусства и гуманитарные науки» и «Декоративно-прикладное искусство», просто интересующихся культурной жизнью города.

Место хранения: БИЦ ЕАСИ.

2. **Егорова, А. А.** Арт-рынок в разрезе. Теория, исторические трансформации и современность [Текст] / А. А. Егорова ; рец.: М. В. Капкан, Н. Б. Кириллова ; ред. Н. В. Шевченко ; Упр. культуры Администрации г. Екатеринбурга, Екатеринбург. акад. соврем. искусства (ин-т). – Екатеринбург : Екатеринбург. акад. соврем. искусства, 2014. – 151, [1] с.

Автор монографии ставит перед собой амбициозную задачу – провести как можно более полное культурологическое исследование арт-рынка, который

трактуется как интегрированный в конкретный историко-культурный контекст феномен, осуществляющий культурно-экономическое взаимодействие между художником и потребителем его арт-продукции. Автор выстраивает теоретическую модель арт-рынка – матрицу, состоящую из двух измерений – художественно-ценностной вертикали и институциональной горизонтали, на пересечении которых образуются основные сегменты арт-рынка. Эта модель по-разному реализуется в конкретных исторических типах арт-рынка: классическом, модернистском и современном. Книга адресована широкому кругу читателей – преподавателям и студентам гуманитарных факультетов вузов, искусствоведам и культурологам, а также всем, кто интересуется проблематикой социально-экономической жизни искусства.

Место хранения: БИЦ ЕАСИ.

3. **Екатеринбург-2020:** качество художественного образования [Текст] : материалы ежегод. науч.-практ. конф. педагогов худож. образов. (29 окт. 2008 г.) / Екатеринбург. акад. соврем. искусства (ин-т) ; [редкол.: А. Б. Франц и др.]. – Екатеринбург : Екатеринбург. акад. соврем. искусства, 2009. – 143, [1] с. : ил.

В сборнике опубликованы выступления участников конференции, на которой рассматривались вопросы, связанные с качеством художественного образования в Екатеринбурге.

Место хранения: БИЦ ЕАСИ.

4. **Информационные технологии** в художественном образовании [Текст] : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 20-22 ноября 2007 г. / Федерал. агентство по образов., Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Рос. гуманитар. науч. фонд, Ин-т худож. образов. Рос. акад. образов., Урал. отделение Рос. акад. образов., Международ. совет по муз.-худож. образов. при Президиуме РАО, Упр. образов. Администрации г. Екатеринбурга, Упр. культуры Администрации г. Екатеринбурга, Отделение муз.-комп. технологий ; глав. ред. Е. Ю. Глазырина. – Екатеринбург : Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2007. – 198 с. : фот. цв.

В сборнике освещается современное состояние и перспективы использования информационных технологий в системе художественного образования; обобщается опыт использования информационных технологий в профессиональной подготовке бакалавров художественного образования; раскрывается значение информационных технологий как средства реализации художественно-творческих проектов в образовании, культуре и искусстве; обсуждаются проблемы информационной культуры современного педагога в образовательной области «Искусство».

Место хранения: БИЦ ЕАСИ.

5. **Качество** художественного образования 2020: традиции и современность [Текст] : IV город. науч.-практ. конф. руководителей и преподавателей муниципальных образоват. учреждений культуры г. Екатеринбурга (Екатеринбург, 15 октября 2009 г.) / Упр. культуры Администрации г. Екатеринбурга, Екатеринбург. акад. соврем. искусства (ин-т). – Екатеринбург : Екатеринбург. акад. соврем. искусства, 2010. – 279, [1] с.

В сборнике опубликованы доклады участников конференции, в которых обсуждаются проблемы обеспечения качества художественного образования в Екатеринбурге.

Место хранения: БИЦ ЕАСИ.

6. **Элкинс, Дж.** Почему нельзя научить искусству. Пособие для студентов художественных вузов [Электронный ресурс] / Дж. Элкинс. – М. : Эд Маргинем Пресс, 2017. – 288 с. – Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=581540.

Джеймс Элкинс, историк искусства, арт-критик, профессор Художественного института Чикаго, предлагает исторический обзор преподавания искусства от Античности до наших дней, делится опытом собственной педагогической деятельности и подробно рассматривает ряд практических вопросов современного художественного обучения. Книга обращена к студентам и преподавателям художественных вузов и факультетов, а также к широкому кругу читателей, интересующихся современным искусством.

Статьи

1. **Абакумова, Н. Н.** Учет индивидуальных интеллектуальных особенностей студентов в художественном образовании [Электронный ресурс] / Н. Н. Абакумова, Е. К. Протасова // Современные наукоемкие технологии. – 2017. – № 7. – С. 83-86. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_29767054_83110940.pdf.

В статье рассматривается проблема учета индивидуальных интеллектуальных особенностей студентов в художественном образовании. Проведен анализ и показана связь между различными типами мышления и качеством его применения в творческой деятельности обучающихся. Разработан диагностический инструментарий. Представлена оценка уровня сформированности понятия «Перспектива» у обучающихся учреждений высшего профессионального образования. Сделаны выводы о том, что творческий аспект интеллектуальной деятельности в рамках изобразительного искусства необходимо оценивать с помощью критериев развития абстрактно-образного мышления и способности к продуцированию новых идей. Предложено использовать модель педагогического мониторинга в художественном образовании, которая позволит не только оценить уровень подготовки обучающихся, но и дефициты образовательного процесса в вузе.

2. **Адамский, С. М.** Творческое сближение как педагогическое явление [Электронный ресурс] / С. М. Адамский // Непрерывное образование: XXI век. – 2014. – № 3 (7). – С. 108-131. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_22258767_41692483.pdf.

В статье затрагивается проблема творческого развития личности; совместного творчества взрослого и ребенка, педагога и учащегося; развивающего потенциала искусства. Предметом рассмотрения становится индивидуальный опыт бытия автора, который является художником и педагогом, в ситуациях творческого взаимодействия. Этот опыт затрагивает все формы непрерывного образования: формальные (школа, вуз), неформальные (внеаудиторные и клубные занятия), информальные (семейное воспитание, просветительская работа с родителями). В

качестве методов использованы: естественный эксперимент, включенное наблюдение, анализ повседневности, феноменологическое описание, саморефлексия. В статье рассматривается явление творческого сближения, названное «эффектом сближения», под которым подразумевается качественное творческое и личностное изменение, обусловленное взаимовлиянием созидающих субъектов. Автор приводит ряд примеров проявления «эффекта сближения» в процессе взаимодействия со студентами и детьми в рамках творческой, преподавательской, проектной деятельности, опыта отцовства. На примере конкретных ситуаций показано, как совместное творчество способно сблизить преподавателя и студентов, родителя и ребенка, в каких формах может выражаться это сближение, как может повлиять на межличностные взаимоотношения. Дано описание ряда художественных проектов, основанных на идее творческого сближения. Наряду с этим в статье поднимается проблема отсутствия сближения, возникающая в ситуациях неприятия творческого начала родителями в ребенке. В качестве педагогического итога автором сформулирован ряд вопросов, связанных с поддержкой творческого развития детей. Статья развивает классические теоретические положения о совместной деятельности, может быть полезна исследователям процессов творческого развития, преподавателям-практикам, родителям.

3. **Алиева, А. Р.** Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство в системе подготовки художников-педагогов [Электронный ресурс] / А. Р. Алиева // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 3 (46). – С. 99-100. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_21728443_72223489.pdf.

В ситуации изучения вопросов взаимодействия, взаимозависимости учебного и творческого процессов статья рассматривает специфику профессиональной компетентности и мастерства художника-педагога.

4. Бармина, Н. А. Актуальные проблемы комплексного преподавания истории искусств студентам колледжей художественного профиля [Электронный ресурс] / Н. А.

Бармина // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 956. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_22878201_25615365.pdf.

В статье рассматривается необходимость и реализация в современных педагогических условиях новых подходов к обучению дисциплине «История искусств» в колледжах художественного профиля, а также необходимость методов проблемного изложения, поискового и исследовательского методов, как ключевых в современной системе интегративного образовательного пространства. Сформулирована и проанализирована актуальность основных методов комплексного подхода к преподаванию данной дисциплины. Систематизированы методические рекомендации, позволяющие не только обогатить педагогический процесс обучения по данной дисциплине, но и реализовать профессиональные компетенции обучающихся для продолжения профильной для своего учреждения профессиональной деятельности.

5. **Беляева, О. М.** К вопросу о подготовке современного специалиста художественного образования [Электронный ресурс] / О. М. Беляева, В. М. Дубровин // Педагогическое мастерство и педагогические технологии. – 2015. – Т. 1. – № 4 (6). – С. 98-99. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_25054969_56220528.pdf.

В статье рассматривается актуальная проблема современного художественного образования – развитие у будущих художников-педагогов художественно-образного видения, композиционного мышления. Авторами поднимается вопрос необходимости более серьезного отношения к преподаванию дисциплины «Композиция».

6. **Бундин, Ю. И.** Высшее художественное образование в зеркале либеральных реформ [Электронный ресурс] / Ю. И. Бундин // Проблемы современной науки и образования. – 2017. – № 16 (98). – С. 105-110. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_29035647_97305276.pdf.

Рассматривается современное состояние высшего художественного образования в России, показываются его издержки, понесенные в результате

перехода на болонскую систему: сокращение учебного времени, отводимого на освоение базовых предметов фундаментальной художественной подготовки, на натурные практики и дисциплины мировоззренческого цикла. Анализируется проблема востребованности выпускников художественных вузов. Раскрывается специфика организации учебного процесса по подготовке творческих кадров, место и роль художника-педагога. На основании анализа роли искусства и подготовки художественно-творческих кадров в реализации государственной культурной политики обосновывается необходимость принятия мер по развитию высшей художественной школы, ее материально-техническому и кадровому обеспечению. Также внимание уделяется подбору руководящих кадров в сфере искусства.

7. **Галаганова, Е. З.** Когнитивный аспект обучения истории искусств [Электронный ресурс] / Е. З. Галаганова // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2013. – № 3 (11). – С. 50-55. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_20302192_37009560.pdf.

В статье исследуются особенности формирования когнитивных умений в процессе обучения истории искусства в художественном колледже. Цель данной статьи – рассмотреть современные возможности эссе как технологии, интегрирующей познавательные и развивающие функции истории искусств, стимулирующей использование творческого метода в современном художественном образовании.

8. **Гольман, И. А.** Критерии выбора современного художника для активного и пассивного инвестирования на арт-рынке [Электронный ресурс] / И. А. Гольман // Знание. Понимание. Умение. – 2014. – № 4. – С. 137-147. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_22748486_92688271.pdf.

Автор на практике оценивает результаты применения стандартных и адаптированных маркетинговых процедур. Введены термины активного и пассивного инвестирования в искусство. Определение современного арт-объекта как товара дополнено принципиально важным признаком – низкой ликвидностью.

Показана исключительная важность выбора арт-объектов и их авторов с точки зрения возможности дальнейшего промотирования при активном инвестировании. На базе десятилетней практической работы в российском арт-бизнесе выявлены и исследованы критерии выбора художника с целью активного и (или) пассивного инвестирования в его творчество. Эти критерии касаются следующего: личного отношения активного инвестора к творчеству промотируемого автора; количества возможных к приобретению (и последующей реализации) работ; возможности и целесообразности монополизации представления художника на рынке; оценки наличия наработанного архива и готовности художника его продать; оценки работоспособности художника и наличия у него уникального творческого почерка; оценки разносторонности таланта художника, его деловой и правовой адекватности, личной порядочности, общего и специального образования. Показано, что успешное решение маркетинговых задач на рынке современного российского искусства прямо связано с владением знаниями и умениями, изложенными в статье.

9. **Гомбоева, М. И.** Профессиональные дефициты преподавателей вуза в контексте ключевых компетенций специалистов креативных индустрий [Электронный ресурс] / М. И. Гомбоева // Гуманитарный вектор. – 2017. – Т. 12. – № 3. – С. 162-170. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_29102145_51408517.pdf.

Задачей данной работы является актуализация обсуждения профессиональных дефицитов преподавателей художественных и дизайнерских образовательных программ в контексте развития современных направлений арт-индустрий и требований соответствия их компетенций образовательным и профессиональным стандартам.

10. **Добрецова, С. А.** Художник-педагог: пограничность столичного и провинциального [Электронный ресурс] / С. А. Добрецова // Культура и образование. – 2015. – № 3 (18). – С. 83-90. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_25021143_70892770.pdf.

В статье рассматривается понятие пограничности в двух аспектах. С одной стороны, дефиниция «художник-педагог» подразумевает пограничность двух направлений творчества – художественного и педагогического, четкую границу между которыми выявить сложно, поскольку зачастую они слиты очень органично в деятельности того или иного творца и воспринимаются им (творцом) как логичное и гармоничное продолжение творческой деятельности. С другой стороны, можно говорить о пограничности провинциального и столичного. Смысл названной особенности заключается в том, что сходные художественные явления обнаруживаются на рубеже XIX-XX веков как в столице, столице не как геополитическом понятии, а культурном концепте (Москва и Санкт-Петербург), так и в провинции (этот социокультурный феномен рассмотрен на примере Ярославля).

11. **Дробышева, Н. В.** Инновации в системе высшего художественного образования (на примере Южного федерального университета) [Электронный ресурс] / Н. В. Дробышева // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 8-6. – С. 1505-1508. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_20139128_89474770.pdf.

Основными вопросами данной работы являются инновационные образовательные технологии, направленные на развитие таланта, воспитание целостной, духовно-нравственной и творческой личности, конкурентоспособной на рынке труда. В условиях стремительной интеграции России в мировое сообщество и всеобщей глобализации рынка труда реформа системы высшего художественного образования является актуальной и социально востребованной. Только образование высшего качества позволит отечественным бакалаврам и магистрам в полной мере раскрыть свой потенциал, реализовать на практике творческие концепции, опираться в своей работе на богатые традиции русского искусства и, преломляя их через собственное художественное видение, выдавать результаты, способные приобрести признание в международном сообществе.

12. **Дружкова, Н. И.** Теория первоэлементов в контексте педагогики искусства В. Кандинского [Электронный ресурс] / Н. И. Дружкова // Право и практика. – 2015. – № 4.

– С. 147-154. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_25099456_57169473.pdf.

Статья посвящена теории и педагогике искусства В. Кандинского – одного из лидеров международного авангарда, которому принадлежит открытие и теоретическое обоснование абстрактного искусства. В статье изложены и проанализированы с привлечением архивных материалов музея-архива Баухауза в Берлине и текста книги «Точка и линия на плоскости» основные принципы его теории первоэлементов и их преломление в ходе конкретного педагогического процесса. Автор делает вывод, что теория первоэлементов не только активно применялась художником в обучении студентов Баухауза, будущих художников-дизайнеров, но со временем вошла во многие учебники по современному формообразованию в качестве начального раздела, что стало уже общепринятым.

13. **Иконников, А. И.** Обучение современной композиции в творческих художественных вузах (структуралистское видение) [Электронный ресурс] / А. И. Иконников, Н. П. Головачева // Философия образования. – 2014. – № 4 (55). – С. 165-175. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_22030243_64487740.pdf.

В статье рассматривается проблема обучения современной композиции студентов художественных вузов. Авторы дают краткую характеристику современного состояния процесса создания художественной композиции, выявляют проблемы и предлагают пути их устранения, а также отмечают необходимость использования современных исследований, технологий и методик в учебном процессе, что позволит достигнуть значительного совершенствования и оптимизировать подготовку педагогов художественного образования в высшей школе.

14. **Иконников, А. И.** Роль современной живописной композиции в формировании индивидуальной субъективности (на примере обучения студентов художественных вузов) [Электронный ресурс] / А. И. Иконников // Научное мнение. – 2015. – № 4-1. – С. 155-165. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_23603920_16076486.pdf.

В статье рассматривается роль искусства и, в частности, роль современной живописной композиции в производстве или «сборке» индивидуальной субъективности на примере обучения студентов художественных вузов. По мнению автора, искусство – это то, вокруг чего происходит «сборка» субъективности. Говоря о производстве субъективности, создании конкретного произведения, утверждается необходимость выработки и обоснования исследовательской модели для каждого конкретного случая. В статье подчеркивается, что наука заботится об общих закономерностях, а в отношении субъективности заботиться нужно не об унификации, но о многообразии.

15. **Иконников, А. И.** Формирование индивидуальной субъективности у студентов художественных вузов в процессе обучения современной композиции [Электронный ресурс] / А. И. Иконников // Научное мнение. – 2015. – № 3-2. – С. 9-15. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_23697400_56778085.pdf.

В статье рассматривается роль формирования индивидуальной субъективности у студентов художественных вузов в процессе обучения современной композиции. По мнению автора, материя представляет не однородную субстанцию, имеющую форму, а поток интенсивностей, обеспечивающих саму возможность формы. Современное искусство избавляет изображенные объекты от инертности, от материальности их присутствия. В статье подчеркивается, что художники переструктурируют окружающий их мир, создают новые реалии. Художники переживают каждую интенсивность, они доходят до почти невыносимой точки, в которой «дух касается материи».

16. **Копаева, Г. В.** Некоторые аспекты формирования композиционного мышления студентов художественных специальностей [Электронный ресурс] / Г. В. Копаева // Грани познания. – 2012. – № 5. – С. 1-4. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/290565.

В статье рассматривается одна из актуальных проблем художественного образования – развитие композиционного мышления студентов в процессе освоения

пропедевтического курса композиции. Исследуется понятийный аппарат теории композиции как когнитивная основа формирования композиционного мышления.

17. **Коробко, Ю. В.** Живопись в профессиональной подготовке художников-педагогов [Электронный ресурс] / Ю. В. Коробко // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2. – С. 365. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_24921227_67754800.pdf.

Цель статьи: выявление базовых принципов разработки содержания и последовательности изучения основ живописи в современной практике художественно-педагогического образования. Разработка данных принципов направлена на сохранение школы и традиций реалистической живописи в условиях реформы нормативной базы подготовки студентов вузов по профилю «Изобразительное искусство». Постановка цели методического обоснования роли и места живописи как базовой учебной дисциплины в учебном плане подготовки художника-педагога вновь становится актуальной для научно-педагогического исследования. Через осознанность принципов построения структуры и содержания ремесленной базы изобразительного искусства прокладывается путь к мастерству педагога. В статье раскрываются особенности педагогических проблем в области обучения начинающих художников профессиональному восприятию цвета. Даны рекомендации по разработке и методическому обеспечению программ начального этапа обучения живописи.

18. **Кравченко, К. А.** Пути совершенствования современного художественно-педагогического образования [Электронный ресурс] / К. А. Кравченко // Философия образования. – 2014. – № 5 (56). – С. 117-127. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_22490578_51988046.pdf.

Автор анализирует содержание современного этапа развития художественно-педагогического образования в России, его взаимосвязи с общими тенденциями развития общества, а также обосновывает необходимость взаимосвязи научной и творческой направленности на художественных факультетах педагогических вузов.

В статье рассмотрены особенности и специфика обучения на бакалавриате и в магистратуре, обоснованы базовые принципы профессиональной подготовки студентов. Автор отмечает, что система двухуровневого обучения имеет свои несомненные достоинства, прежде всего это возможность сочетания научно-исследовательской, художественно-творческой и педагогической подготовки художника-педагога.

19. **Кузмичева, М. В.** Вопросы мотивации в личностно-ориентированном обучении и воспитании бакалавров художественного образования [Электронный ресурс] / М. В. Кузмичева // Успехи современной науки. – 2016. – Т. 1. – № 7. – С. 45-47. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_26481418_55469338.pdf.

Освоение определенных знаний, умений и навыков в процессе обучения художественных дисциплин, прежде всего, ориентировано на развитие образно-творческого, креативного мышления бакалавров. Все это формирует самостоятельную творческую личность, способную к генерированию новых идей. Поэтому особенно актуальным остаются вопросы мотивации и отношения к личностно-ориентированному обучению, что, несомненно, повышает уровень профессионально-художественной подготовки современного специалиста в области искусства.

20. **Кулева, М. И.** Современное искусство как профессия: карьерные пути молодых художников с разным образовательным бэкграундом (случай Санкт-Петербурга) [Электронный ресурс] / М. И. Кулева // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2016. – Т. XIX. – № 1 (84). – С. 110-124. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_25914194_49139840.pdf.

Основным исследовательским вопросом, раскрываемым в данной статье, являются особенности влияния образовательного бэкграунда на развитие креативных карьер. В фокусе статьи – пути профессионализации молодых художников Санкт-Петербурга, выпускников двух разных типов образовательных институций, концептуализированных как «классические/модернистские» и

«современные». Эмпирическая база исследования – 15 глубинных интервью и 10 сеансов включенного наблюдения. Принадлежа к разным парадигмам визуального искусства, два типа учебных заведений развивают в молодых художниках различные компетенции и навыки, готовя их к соответствующим реалиям профессиональной жизни. В частности, основой профессиональной подготовки в «классическом/модернистском» вузе становится совершенствование художественной техники с помощью выполнения предзаданных упражнений. В «современных» образовательных учреждениях делается акцент на приобретение студентами компетенций нематериального художественного производства: навыков написания текстов о своих работах, обсуждения их концепции и ее актуальности, а также на изучении истории и теории современного искусства. Результаты исследования показывают, что образовательный бэкграунд в значительной степени определяет точки профессионального старта двух художников и их способы адаптации к художественному рынку.

21. **Курбатова, Н. В.** Концептуальные основы профессионального становления художников широкого профиля в вузе [Электронный ресурс] / Н. В. Курбатова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2015. – № 5 (67). – С. 222-227. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_24414632_14601571.pdf.

В статье рассматриваются основные концептуальные положения профессионального становления художников широкого профиля в высших учебных заведениях. На примере деятельности Академии живописи и изящных искусств Сергея Андрияки описаны стадии профессионального становления и определены факторы педагогического потенциала профессионального становления студентов. С учетом современных изменений в образовании и культуре представлена педагогическая стратегия, которая реализует в практике научные положения концепции преподавания искусства Сергея Андрияки.

22. **Курбатова, Н. В.** Многоуровневое образование в художественном вузе: от художника широкого профиля к художнику-педагогу [Электронный ресурс] /

Н. В. Курбатова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2016. – № 4 (72). – С. 176-181. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_27296973_98943612.pdf.

В условиях повсеместного перехода к развивающему обучению в российской системе высшего художественного образования назрела необходимость введения новой квалификации – художник-педагог, как составной части общей системы подготовки художника широкого профиля. Для этого в современных условиях многоуровневости образования необходимо изменить акценты, и тогда художник широкого профиля реализуется в рамках специалитета, а художник-педагог – в рамках повышенного уровня – того, что в рамках традиционной системы соответствует магистратуре. Если художник широкого профиля овладевает наследием прошлого, обучаясь на классических образцах, то художник-педагог – это мастер, творческая индивидуальность которого возникает через ученичество, через постепенное и поэтапное приобщение к классическому искусству, завершающееся становлением собственного художественного стиля. Художник-педагог, и в этом убеждает опыт работы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, может стать еще одним шагом в развитии художественного образования как многоуровневого и непрерывного системного целого.

23. **Курбатова, Н. В.** Профессиональное становление художника в условиях непрерывного художественного образования [Электронный ресурс] / Н. В. Курбатова // Педагогическое образование и наука. – 2016. – № 1. – С. 15-17. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_26644487_98935372.pdf.

В статье представлена авторская концепция профессионального становления художника в условиях непрерывного художественного образования. Современные социокультурные реалии диктуют необходимость постоянного профессионального совершенствования. С учетом этого фактора все существующие образовательные сегменты профессионального становления художника должны быть интегрированы в единую систему, предусматривающую и освоение необходимого профессионального минимума, и возможность последующего индивидуально-творческого развития.

24. **Лиманова, Т. Н.** О формировании компетенций студентов творческих специальностей [Электронный ресурс] / Т. Н. Лиманова // Научный альманах. – 2016. – № 11-3 (25). – С. 81-87. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_27703812_19406716.pdf.

В статье анализируется процесс формирования компетенций студентов творческих специальностей (дизайнеров, художников, архитекторов) в процессе их обучения дисциплинам по циклу «Изобразительное искусство». Акцент сделан на формирование учебных универсальных действий, их роли как инструмента становления профессиональных компетенций.

25. **Майдибор, О. Н.** Искусство, дизайн, экология в системе подготовки бакалавров [Электронный ресурс] / О. Н. Майдибор // Успехи современной науки. – 2016. – Т. 1. – № 9. – С. 111-114. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_27179368_46519601.pdf.

Улучшение качества подготовки бакалавров связано не только с использованием современных IT-технологий и появлением новых приемов обучения, но и изучением опыта прошлых веков на стыке наук, производства, искусства и других сфер общественной деятельности. Сложное переплетение образовательной структуры в подготовке бакалавра связано с необходимостью учета и применения важных для компетенции дизайнера основ изобразительного искусства, дизайна и экологии. Данная триада в развитии и становлении образовательных услуг способна повысить эффективность обучения и сформировать у молодых дизайнеров системную структуру дизайн-деятельности, что позволит им быть востребованными на рынке услуг.

26. **Мирхасанов, Р. Ф.** Изучение «формального подхода» в системе обучения рисунку и графической композиции в дизайне [Электронный ресурс] / Р. Ф. Мирхасанов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. –

2014. – № 3. – С. 91-97. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_22570543_93933846.pdf.

Статья раскрывает особенности авторского подхода к воссозданию преемственности в обучающих программах инструментально-изобразительного цикла. Прежде всего, это «формальный подход» в композиционном построении живописи и графики на основе шедевров прошлого и классических современных образцов. Уточнена «классификация условностей» в классическом изобразительном искусстве применительно к программе обучения студентов-дизайнеров. Автор рассматривает причину появления дилетантизма в графике дизайна и выдвигает свою концептуальную формулу решения данной проблемы.

27. **Мишина, А. В.** Развитие искусствоведческой компетенции бакалавров художественных факультетов [Электронный ресурс] / А. В. Мишина // Интернет-журнал «Науковедение». – 2015. – Т. 7. – № 4 (29). – С. 125. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_24312510_99421517.pdf.

В статье на основе изучения специфики будущей профессиональной деятельности бакалавров художественных факультетов раскрыта сущность искусствоведческой компетенции и представлена структура, включающая следующие компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, практический, индивидуально-психологический, личностный. В ходе исследования были выявлены критерии развития искусствоведческой компетенции, их содержание, определены уровни и методы диагностики. Было установлено, что развитию искусствоведческой компетенции бакалавров содействует комплексный процесс, включающий в себя следующие элементы: сознательная установка на развитие искусствоведческой компетенции на основе выявленной структуры; регулярное включение студентов в деятельность, обеспечивающую приобретение опыта проявления искусствоведческой компетенции; активизация рефлексии и самооценки студентов уровня своего компетентностного развития. Достоверность выводов теоретического исследования была подтверждена положительными результатами опытно-экспериментальной работы.

28. **Морозова, А. П.** Организация художественной выставки как способ международной студенческой стажировки (на примере выставки «Краски Урала» в г. Прага) [Электронный ресурс] / А. П. Морозова, И. А. Ахьямова // Педагогическое образование в России. – 2015. – № 12. – С. 173-176. – Режим доступа: http://elar.uspu.ru/handle/uspu/2624.

Статья раскрывает специфику студенческой стажировки за рубежом и особенности деятельности по организации художественной выставки в рамках международной студенческой стажировки, выступающей элементом академической мобильности вуза.

29. **Прокопова, А. С.** Роль диалога в развитии визуальной культуры будущих педагогов-художников [Электронный ресурс] / А. С. Прокопова // Сибирский педагогический журнал. – 2014. – № 4. – С. 43-47. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_21858323_43285500.pdf.

В статье рассмотрена роль диалога как педагогического условия развития визуальной культуры будущих учителей изобразительного искусства. Обоснована необходимость развития визуальной культуры будущих педагогов-художников в современном мире. Возможности диалога в профессиональном обучении будущих педагогов-художников проанализированы с философской, психологической и педагогической точки зрения.

30. **Сеничкина, Е. В.** Художественно-педагогическое образование в современном профессиональном контексте [Электронный ресурс] / Е. В. Сеничкина // Проблемы и перспективы развития образования в России. – 2016. – № 44. – С. 156-160. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_27405611_53331124.pdf.

В докладе обозначаются современные тенденции в художественном и художественно-педагогическом профессиональных сообществах, а также актуальные методические направления в подготовке будущих педагогов-художников.

31. **Синашова, А. Е.** О проблеме формирования социальной успешности выпускников творческих специальностей вузов [Электронный ресурс] / А. Е. Синашова // Совет ректоров. – 2014. – № 3. – С. 40-45. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_21921111_72027108.pdf.

В статье поднимается вопрос об актуальной проблеме неготовности выпускников творческих специальностей к самостоятельной художественно-творческой деятельности, которая в настоящее время непременно сопрягается с маркетингом и предпринимательством в сфере искусства и культуры. Автор обосновывает необходимость специальной подготовки к таким условиям рынка труда художников и формирования у них соответствующей мотивации.

32. **Сухарев, А. И.** Профессиональная компетентность учителя изобразительного искусства [Электронный ресурс] / А. И. Сухарев, А. П. Сухарева // Вестник Бурятского государственного университета. – 2015. – № 15. – С. 170-175. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_24815103_49836099.pdf.

Решение вопроса о профессиональной компетентности учителя изобразительного искусства предполагает как общий контекст профессионализма педагогических кадров, так и специфический контекст обучения изобразительному искусству. Деятельность учителя изобразительного искусства на современном этапе состояния общего образования определяют прежде всего правила введения и реализации ФГОС. Исходя из положения о том, что профессиональная компетентность – способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач, необходимо определить компетентность учителя изобразительного искусства в области формирования у обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов.

33. **Тимо, Й.** Зимние арт-проекты как возможность интеграции педагогов и студентов в проектно-образовательной деятельности: на примере системы непрерывного художественного образования [Электронный ресурс] / Й. Тимо, Н.

Мартынова // Современная научная мысль. – 2013. – № 5. – С. 164-188. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_20902792_44307229.pdf.

В статье рассматривается процесс интеграции педагогов и студентов художественного образования, мастеров-художников и представителей туристического бизнеса в ходе реализации проекта «Зимние искусства», действующего как мера поддержки и сохранения традиционного искусства местного населения, развития современного искусства Европейского Севера.

34. **Ульянова, Н. Б.** Актуальные проблемы формирования современного подхода в обучении искусству графики [Электронный ресурс] / Н. Б. Ульянова // Инновационная наука. – 2017. – Т. 2. – № 4. – С. 166-169. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_29063015_98427255.pdf.

В статье анализируется значение графического искусства в процессе обучения в вузе. Подчеркивается роль графики в организации обучения, а также внедрение методов образного моделирования, планирования, рационализации, формирующих компетенции будущих художников-графиков.

35. **Филиппова, Л. С.** Применение принципа «от общего к частному» в подготовке начинающего художника к пленэрной практике [Электронный ресурс] / Л. С. Филиппова // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2015. – Т. 7. – № 6-2. – С. 332-335. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_25444562_70581033.pdf.

В статье автор рассматривает принцип «от общего к частному» как основополагающий во всем разнообразии изобразительной деятельности и в обучении изобразительной грамоте в частности, а также в рамках подготовки начинающего художника к пленэрной практике. Данная работа ориентирована на помощь и практические рекомендации в подготовке студентов к пленэрной практике. В тексте статьи автор описывает зарождение принципа «от простого к сложному» («от общего к частному») с античных времен, его развитие во времена Ренессанса и его актуальность в современной системе обучения изобразительному искусству. В статье отражена эстетическая составляющая данного принципа в

рамках системы мироустройства в целом. Автор раскрывает конкретные примеры применения принципа «от общего к частному», или же «от простого к сложному», в обучении композиции, академическому рисунку и академической живописи.

36. **Фиськов, А. А.** Деятельность учебных заведений как важный фактор развития художественного рынка (на примере г. Ростова-на-Дону и области) [Электронный ресурс] / А. А. Фиськов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 8-2 (46). – С. 178-182. – Режим доступа: www.gramota.net/materials/3/2014/8-2/47.html.

Художественный рынок России, находящийся на стадии становления, представляет большой интерес с точки зрения науки. В статье автор рассматривает особенности формирования регионального художественного рынка на примере города Ростова-на-Дону. Как отмечается в работе, важную роль в этом процессе играет деятельность учебных заведений художественного профиля. В тексте статьи автор приводит исторические сведения, позволяющие ознакомиться со становлением художественного образования на Дону и его влиянием на художественную жизнь города и области. В заключение приводятся структурированные выводы о том, как система профессионального образования определяет вектор развития художественного рынка региона.

37. **Фиськов, А. А.** Коммерческие выставочные центры, творческие организации и региональный арт-рынок (на примере Ростова-на-Дону) [Электронный ресурс] / А. А. Фиськов // Научное мнение. – 2015. – № 2-1. – С. 136-141. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_23695105_54940621.pdf.

Художественный рынок России находится на стадии формирования и имеет ряд региональных особенностей. Так, развитие данного вида коммерческой деятельности отличается в столице и в регионах. На данный процесс в значительной степени оказывают влияние различные общественные институции и ряд культурных, экономических и исторических факторов. Одним из таких факторов является взаимодействие коммерческих и государственных учреждений, таких как

высшие учебные заведения, творческие профессиональные организации. Примером такого сотрудничества является проведение множества масштабных совместных проектов ростовского выставочного центра «ВертолЭкспо» и организаций, участвующих в формировании современного арт-рынка в Ростове-на-Дону.

38. **Хоружая, Н. В.** Молодежные выставки в условиях современной культуры [Электронный ресурс] / Н. В. Хоружая // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2014. – № 3 (15). – С. 100-103. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_22104934_40139291.pdf.

Молодежная художественная выставка рассматривается как средство, стимулирующее интерес к творческой и учебной деятельности. Раскрываются основные задачи, акцентируется специфика организации молодежных выставок. Подчеркивается значение художественного творчества в становлении юных художников, так как участие молодежи в художественно-выставочной деятельности содействует личностному развитию молодых художников и является важнейшей составляющей их самореализации.

39. **Цзюй, Ч.** Концептуальные основы обучения изобразительному искусству студентов педагогических вузов Китая [Электронный ресурс] / Ч. Цзюй // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2013. – № 10 (85). – С. 126-129. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_20918651_57740762.pdf.

В статье характеризуется структура концепции обучения изобразительному искусству, включающая философско-методологический, теоретико-педагогический и инструментально-технологический уровни. Представлены современные тенденции и направления в обучении изобразительному искусству в педагогических вузах Китая.

40. **Цзюй, Ч.** Процесс обучения изобразительному искусству студентов педагогических вузов Китая: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / Ч. Цзюй // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 235. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_21162667_28434731.pdf.

В статье представлен анализ концептуальных основ, дидактических принципов и особенностей организации процесса обучения рисунку, живописи, скульптуре, прикладному искусству будущих учителей изобразительного искусства в педагогических вузах Китая. Выявлены и охарактеризованы три направления в преподавании изобразительного искусства в современных педагогических вузах Китая – академическое, традиционное и инновационное, проведен анализ их соотношения в вузах Китая, показаны особенности обучения студентов в рамках каждого направления. Сформулированы основные проблемы обучения студентов изобразительному искусству. Предложены пути решения этих проблем: разработка концептуальных основ процесса обучения изобразительному искусству, создание условий для целенаправленной подготовки будущих учителей к осознанному выбору собственного стиля изобразительной деятельности, освоение будущими учителями изобразительного искусства способов деятельности, обеспечивающих реализацию диалога культур.

41. **Чеканцев, П. А.** Современная визуальная культура и проблемы художественного образования [Электронный ресурс] / П. А. Чеканцев // Преподаватель XXI век. – 2017. – № 2-1. – С. 163-169. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_29461321_67300240.pdf.

Современная визуальная культура – многоликое явление, в котором соединяются историчность визуального и многомерность культурного, поэтому ее изучение не может ограничиваться только понятийным анализом. В повседневности большая часть визуального формируется в лоне массовой культуры, стандарты которой задают масс-медиа и реклама. Виртуальный мир такой культуры отличается как от реальной жизни, так и от образного мира интеллектуальной культуры и искусства. Изобразительное искусство способно уравновешивать противоречия образов, формирующихся в сфере массовой культуры, и образов мира искусств. Один из путей развития такой способности – совершенствование художественного образования, в частности, подготовка будущих художников-педагогов в высшей школе. Переплетение телесного и смыслового аспектов опыта

делает образ одним из наиболее мощных инструментов социального воздействия и взаимодействия. Неудивительно, что в современных исследованиях образ предстает даже не как инструмент, а как субъект (агент) социального действия. Антропологическая основа производства и потребления образов требует более тщательного осмысления визуального, а также поиска новых способов его постижения в образовательном процессе.

42. **Шаньков, М. Ю.** Кто мы такие и кого растим? Размышления о судьбах художественной школы [Электронный ресурс] / М. Ю. Шаньков // Электронное научное издание. Альманах «Пространство и время». – 2015. – Т. 8. – № 1. – С. 21. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_23108546_18739297.pdf.

Статья представляет собой размышления художника и педагога о путях развития художественной школы. В своем эссе автор рассматривает как школу далекого прошлого, так и ту, которую в свое время прошел сам. Также использованы наблюдения из собственной педагогической практики автора. Сформулировано понимание влияния школы на феномен творческой личности в контексте ее предназначения. Главная задача исследования – охарактеризовать черты отечественной художественной школы наших дней.

43. **Шачкова, Э. В.** Формирование изобразительной компетентности будущего педагога-художника [Электронный ресурс] / Э. В. Шачкова // Перший незалежний науковий вісник. – 2015. – № 1-1. – С. 123-127. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_24481700_15083596.pdf.

В статье проанализирован процесс формирования изобразительной компетентности будущего педагога-художника. Исследованы теоретические и практические аспекты данной проблемы. Современное обучение изобразительному искусству обусловлено широким выбором методик и коммуникативных технологий. Успешность изобразительной деятельности будущего педагога-художника определяется уровнем развития художественных и педагогических компетенций. Они способствуют выявлению индивидуально-психологических особенностей

личности и свидетельствуют об ее изобразительной, предметно-профессиональной компетентности.

44. **Шибаева, М. М.** Проблемы художественного образования в социокультурных реалиях [Электронный ресурс] / М. М. Шибаева // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – № 2 (58). – С. 250-255. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_21581022_64505593.pdf.

В данной статье выявляются и осмысляются с философско-эстетической позиции ценностный и эвристический аспекты художественного образования в ракурсе приобщения личности к культуре. При этом культура интерпретируется и как ценностный фонд социума, и как сфера творческой реализации личности. Само же художественное образование предстает в качестве синтеза разнообразных способов осуществления продуктивной встречи «жизненного мира» человека с фундаментальными ценностями культуры. Смысловой контекст статьи сопрягается как с процессами глобализации в современном мире, так и со спецификой задач творческого развития и воспитания студентов в качестве будущих профессионалов в сфере искусства и культурно-досуговой деятельности.

45. **Шибаева, М. М.** Художественное образование в универсуме культуры [Электронный ресурс] / М. М. Шибаева // Культура и образование. – 2014. – № 1 (12). – С. 10-15. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_22923384_76679818.pdf.

В статье выявляются и осмысляются ценностный и эвристический аспекты художественного образования в ракурсе приобщения личности к культуре. При этом культура интерпретируется как ценностный фонд социума и как сфера творческой реализации личности. Художественное образование предстает в качестве синтеза разнообразных способов осуществления продуктивной встречи мира человека с фундаментальными ценностями культуры. Смысловой контекст статьи сопрягается с процессами всемирной глобализации и со спецификой задач творческого развития и воспитания студентов в качестве будущих профессионалов в сфере искусства.

46. **Ширшова, Л. В.** Значение академического рисунка в творческом становлении живописца (по материалам творчества академика живописи Е. И. Зверькова) [Электронный ресурс] / Л. В. Ширшова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 11-1 (73). – С. 202-205. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_26740101_30145852.pdf.

Статья посвящена одной из актуальных проблем современного искусства – роли академического рисунка в профессиональном становлении художника. Автор анализирует проблему на примере развития живописного творчества Е. И. Зверькова. Существенной частью статьи является материал о традиционном понимании роли рисунка в развитии отечественной академической школы. Рассматриваются графические произведения, созданные Е. И. Зверьковым в ранний период творчества.

47. **Юнхуэй, С.** Господь дал нам глаза, чтобы видеть красоту [Электронный ресурс] / С Юнхуэй // Наука и школа. – 2014. – № 1. – С. 136-138. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_21429812_45312478.pdf.

Проблема развития творческих способностей студентов и креативного отношения к процессу обучения в области изобразительного искусства является на данный момент одной из важнейших для большинства педагогов. В соответствии с современными требованиями к качеству образования в процессе реализации задач обучения изобразительному искусству необходимо учитывать некоторые психологические аспекты обучения. Данная статья посвящена описанию опыта развития творческих способностей учащихся в процессе занятий изобразительным искусством. Кроме того, здесь приводятся примеры активизации креативного, творческого мышления.