

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.

20 26 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИМВОЛИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВ

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

Курс 2

Луганск, 2026

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:

Преподаватель кафедры художественного образования Киселёва Екатерина Васильевна.

Утверждена на заседании кафедры художественного образования.

Протокол от «12» января 2026 г. № 7/1

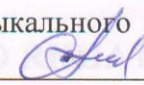
Заведующий кафедрой
художественного образования

_____ Кондратенко А.П.
(подпись)

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии института музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович

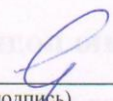
Протокол от «15» января 2026 г. № 5

Председатель учебно-методической комиссии института музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович

_____ Сергиенко А.В.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования

_____ Савенков В.В.
(подпись)

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели изучения дисциплины «Интерпретация символики произведений искусств»: сформировать у студентов представление об этапах анализа и интерпретации произведений искусства, способствовать осмыслению имиджетического, философского и духовного опыта мирового искусства, ознакомить студентов с её образно-художественными традициями искусства, воспитать понимание роли, места и значения искусства в системе культуры.

Задачи:

- изучить закономерности создания произведения искусства в общекультурном контексте, в многообразии основных связей;
- научить анализу произведения посредством интерпретации языка искусства;
- ознакомить со стилевыми параметрами доминантных явлений в истории зарубежного и русского искусства (барокко, классицизм, романтизм, реализм), особенностями их формирования и развития и их традициями в художественных системах последующих культурных эпох;
- охарактеризовать динамику системы видов и жанров искусства;
- ознакомить с наследием искусства, рассмотреть его в связях с другими сферами культуры и общественной мысли;
- обучить приёмам интерпретации художественных произведений в соответствии с системой понятий и категорий современного искусствоведения;
- сформировать навык осознанно-аналитического прочтения художественного произведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Интерпретация символики произведений искусств» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин подготовки студентов.

Необходимыми условиями для освоения учебной дисциплины являются: знания о процессе возникновения декоративно-прикладного искусства, знания о характерных особенностях различных исторических стилей в декоративно-прикладном искусстве разных эпох и народов, умения ориентироваться в традиционных и современных видах декоративного и народного искусства, умения ориентироваться в истории возникновения и развития различных видов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, в их художественно-эстетических особенностях и составляющих элементах, навыки умения анализировать выразительные средства произведений в народном и декоративно-прикладном творчестве, что способствует формированию теоретических знаний и профессиональных навыков, применимых в будущей профессии.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Этноискусствоведение», «История и методология декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» и служит основой

для дальнейшего освоения дисциплины «История изобразительных искусств», а также для проведения Научно-исследовательской работы (МД).

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

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты обучения по дисциплине
Общепрофессиональные		
<p>ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.</p>	<p>ОПК-8.1. применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса.</p>	<p>Знает: этапы развития мировой художественной культуры. Умеет: осуществлять различные виды анализа и интерпретации смысла художественных произведений, созданных в разном художественном материале и разных художественных системах; применять полученные знания в профессиональной педагогической деятельности в соответствии с профилем подготовки. Владеет навыками: работы с различными художественными произведениями.</p>
Профессиональные		
<p>ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач.</p>	<p>ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета). ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.</p>	<p>Знает: исторические и теоретические основы формирования и развития видов изобразительного искусства. Умеет: осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области. Владеет навыками: в предметной области при решении профессиональных задач.</p>

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / зачетных единиц	
	Очная форма	Очно-заочная форма / Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины	72 часа 2,0зач. ед.	-
Обязательная аудиторная нагрузка (всего часов), в том числе:	24	-
Лекции	12	-
Семинарски занятия	-	-
Практические занятия	12	-
Лабораторные работы	-	-
Курсовая работа / курсовой проект	-	-
Другие формы организации учебного процесса (контрольные работы, индивидуальные занятия, консультации и др.)	4	-
Самостоятельная работа студента (всего часов)	44	-
Форма аттестации	зачёт	-

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел 1 Восприятие как художественное сотворчество: впечатление, понимание, истолкование художественного образа как динамической целостности

Тема. Законы художественного восприятия. Диалогичность восприятия

Тема. Символика как средство выражения художественного образа. Аллегория. Символ.

Раздел 2 Основные принципы и методы анализа иинтерпретации произведения искусства

Тема. Основные методы интерпретации художественного произведения.

Тема. Интерпретация символики произведений современного искусства

4.3. Лекции

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
3 семестр			
1.	Раздел 1 Восприятие как художественное сотворчество: впечатление, понимание, истолкование художественного образа как динамической целостности Тема. Законы художественного восприятия. Диалогичность восприятия.	4	-
2.	Тема. Символика как средство выражения художественного образа. Аллегория. Символ.	2	-

3.	Раздел 2 Основные принципы и методы анализа и интерпретации произведения искусства Тема. Основные методы интерпретации художественного произведения.	4	-
4.	Тема. Интерпретация символики произведений современного искусства	2	-
Итого:		12	-

4.3. Практические / семинарские занятия

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
3 семестр			
1.	Тема: Художественный образ и его специфические черты	2	-
2.	Тема: Структура образа. Специфика языка различных видов искусства	2	-
3.	Тема: Художественный контекст и контекст культуры	2	-
4.	Тема: Специфика различных видов интерпретации	2	-
5.	Тема: Виды интерпретации художественного произведения	2	-
6.	Тема: Анализ и интерпретация живописных произведений	2	-
7.	Тема: Художественный образ и его специфические черты	2	-
Итого:		12	-

4.5. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела / темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
3 семестр				
1.	Тема: «Интерпретация символики произведений искусств»	1. Написать реферат на предложенную тему; 2. Подготовить доклад или мультимедийную презентацию на предложенную тему.	44	-
Итого:			44	-

Примерный перечень тем для рефератов

1. Аллегория как средство расширения содержательных возможностей изобразительного искусства.
2. Символика в изобразительном искусстве стран Европы.
3. Символика в изобразительном искусстве стран Азии.
4. Определение содержания понятия «время» в искусстве от Античности до Нового времени.
5. Образ женщины в творчестве О. Ренуара, колористическая система художника.
6. Композиционное мышление в картинах Э. Дега.
7. Образно-пластический язык картин П. Сезанна.
8. Символизм в творчестве П. Гогена.
9. Язык цветовых символов в произведениях Ван Гога.
10. Проявление символизма в русском и зарубежном искусстве начала XX века.
11. Образ Бога и героя в изобразительном искусстве Античности.
12. Личность эпохи Просвещения в творчестве французских и русских мастеров.
13. Реализм середины XIX века. Барбизонская школа пейзажистов.
14. Импрессионизм: Моне, Ренуар, Сислей, Писарро, Дега. Пленэр - главный ключ к живописному мастерству.
15. Яркая художественная индивидуальность Тулуз Лотрека.
16. Зрительное восприятие человека и его роль в истории изобразительных искусств.
17. Образ Богоматери в творчестве русских художников XIX – начала XX века.
18. Реализм как художественный метод в искусстве XVII века (Рембрандт, малые голландцы. Веласкес, Караваджо и др.).
19. Натюрморт в голландской живописи XVII века, композиционное мышление художников (Питер Клас, Виллем Клас Хеда, Виллем Кальф, Ян ванн Хейсум).
20. Научное и художественное познание мира в произведениях Ж.Б. Шардена.
21. Музыка в живописи (Джозеф Тёрнер, В. Кандинский, Константинас Чюрлёнис и др.).
22. Странник и странничество в русской живописи XIX века.
23. Авангард 1910-х годов, путь к беспредметному: В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов.
24. Искусство андеграунда: Э. Неизвестный. М. Шемякин и др.
25. Театр и живопись XVIII века, своеобразие диалога видов искусства.
26. Особенности восприятия произведений пластического искусства.
27. Особенности восприятия произведений видов временного искусства.
28. Психология создания и восприятия произведений искусства.
29. Творчество М. Дюшана как интерпретация произведений искусства.

30. Концептуальность и новые формы современного искусства.
31. Синтез видов искусства. Готический собор.
32. Книжная графика как интерпретация литературного произведения.
33. Плакат и афиша к произведениям различных видов искусства.
34. Автопортрет в творчестве художника.
35. Особенности перевода как интерпретации текста.
36. Выразительные средства литературного произведения.
37. Цвет и звуки. В. Кандинский.
38. Психология цвета.
39. Архитектура: искусство и функция.
40. Мифологический и историко-мифологический жанр в живописи.
41. Античные каноны в пластическом искусстве.
42. Эстетические идеалы в различных культурах.
43. Культурологический подход к анализу и интерпретации произведений искусства.
44. Эклектика в искусстве и дизайне

Примерный перечень тем для доклада или мультимедийной презентации:

1. Цветовая символика древнего Востока.
2. Византийская цветовая символика.
3. Цвет в русской культуре
4. Знаки и символы искусства. Понятие знака, символа, основные группы символов.
5. Символика элементов архитектурных форм православного храма
6. Символика различных видов звезд. Пятиконечная звезда. Пентаграмма.
7. Свастика в христианстве, буддизме, индуизме.
8. Мак и его символика в древнеримской, древнегреческой мифологии и европейском искусстве.
9. Символика розы в искусстве Древнего Востока, христианства и католицизма
10. Растительные символы в искусстве.
11. Образ и символика растения в русском декоративно-прикладном искусстве.
12. Зооморфные символы в искусстве.
13. Скарабей и его символика в культуре Египта.
14. Корова в египетской и индуистской мифологии.
15. Символика Феникса в мифологии разных культур.
16. Художественный образ и символ. Условность в искусстве.

4.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии.

В программе данной дисциплины предусмотрено использование в

учебном процессе следующих образовательных технологий:

- активные методы (лекция, практическая работа, составление презентации, защита проекта и т.д.);
- интерактивные методы (skype технология, занятия в режиме on-line, самостоятельная работа студентов-магистров с использованием возможностей телекоммуникационных сетей с целью создания вебквестов);
- технология проблемного обучения (решение проблемных вопросов, задач, ситуаций).

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

Проверка качества усвоения знаний по отдельным разделам дисциплины осуществляется в течение семестра на лекционных и практических занятиях, а также в ходе проверки самостоятельных работ.

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме зачёта (включает в себя ответ на теоретические вопросы) и комплексного просмотра, где студенты представляют выполненные работы. К зачёту допускаются студенты, выполнившие учебный план в полном объеме.

Система оценивания учебных достижений студентов, оценочные средства представлены в фонде оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплине (приложении).

Система оценивания учебных достижений студентов очной формы обучения

Вид учебной работы	Количество баллов
3 семестр	
Выполнение практической работы	60
Устный опрос	5
Самостоятельная работа:	20
Зачёт	15
Итого за семестр:	100
Всегозагод:	100

Накопительная система оценивания по 100-балльной шкале

Четырехбалльная система оценивания экзамена	100-балльная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	Система оценивания 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	

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	Зачтено
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	
Удовлетворительно	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	Незачтено

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. Анашвили В.В. Символы в искусстве: религиозный, исторический и культурный контекст : учебное пособие / В.В. Анашвили. – Москва : Дело, 2022. – 72 с. – ISBN 978-5-85006-369-6.– Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPRSMART : [сайт]. –URL: <https://www.iprbookshop.ru/124093.html>

2. Ахметшина А.К. История художественной культуры и стилей в искусстве : учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета, обучающихся по профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология» / А.К. Ахметшина. – Набережные Челны :Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. – 142 с. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPRSMART : [сайт]. –URL: <https://www.iprbookshop.ru/49920.html>

3. Фещенко В.В. Сотворение знака : очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства / В.В. Фещенко, О.В. Коваль. – Москва : Языки славянской культуры, 2014. – 639 с. – ISBN 978-5-9905856-6-9.– Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPRSMART : [сайт]. –URL: <https://www.iprbookshop.ru/35732.html>

Б) дополнительная литература:

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : учебное пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, В.В. Бабияк [и др.]; Под редакцией Н.Я. Яковлевой. – 7-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2022 – 720 с.

2. Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: Учебное пособие / И.Г. Минералова. – М.: Флинта: Наука, 2011 – 256 с.

В) Интернет-ресурсы:

1. Луганская Республиканская универсальная научная библиотека им. М. Горького: [сайт]. – Режим доступа: <https://lib-lg.com/>

2. Научная библиотека ФБГОУ ВО «ЛГПУ»: [сайт]. – Режим доступа: <https://lib.lgpu.org/>

3. Научная электронная библиотека «eLibrary» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/>

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>
5. Российская государственная библиотека: [сайт]. – Режим доступа: <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Znaniium» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <https://znaniium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/>
8. Электронно-библиотечная система IPR SMART [сайт]: цифровой образовательный ресурс. – Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru>
9. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>
10. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>
11. Электронно-библиотечная система «Лань» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимые технические средства обучения, используемые в учебном процессе для освоения дисциплины: комплект лекционных материалов, комплекты иллюстративно-демонстрационных материалов, электронных презентаций, раздаточный материал, аудитория, оборудованная современными компьютерными средствами с техническими возможностями для демонстрации изобразительного материала и мультимедийных презентаций.

