

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Структурное подразделение Факультет музыкально-художественного
образования имени Джульетты Якубович
Кафедра художественного образования



Кондратенко А.П.

«15» февраля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

По направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям)

Профиль подготовки Технологи художественной обработки материалов

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Курс 3

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), и профилю Технологии художественной обработки материалов очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.02.2018 № 124 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 26.12.2019 г №832н (с изменениями и дополнениями).

СОСТАВИТЕЛЬ:

Преподаватель кафедры художественного образования Киселёва Екатерина Васильевна.

Утверждена на заседании кафедры художественного образования.

Протокол от «09» февраля 20 24 г. № 8

Врио заведующего кафедрой
художественного образования


(подпись)

А.П. Кондратенко

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович

Протокол от «14» февраля 20 24 г. № 6

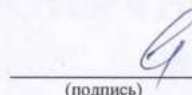
Председатель учебно-методической комиссии факультета
музыкально-художественного образования
имени Джульетты Якубович


(подпись)

А.В. Сергиенко

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования


(подпись)

В.В. Савенков

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели изучения дисциплины: сформировать у студентов представление об этапах анализа и интерпретации произведений искусства, способствовать осмыслению ими эстетического, 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;
- показать наследие искусства в его 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.
- развитие навыков анализа и интерпретации смысла произведений, созданных в разном художественном материале и разных художественных системах;
- организация деятельности, направленной на аналитическое постижение особенностей и смысла различных художественных текстов (произведений различных видов искусства);
- мотивация поисково-исследовательской работы с искусствоведческим материалом;
- инициирование самообразовательной деятельности, расширения художественного кругозора и опыта общения с миром искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Анализ и интерпретация произведений искусства» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (Предметно-методический модуль по профилю), дисциплин подготовки студентов.

Необходимыми условиями для освоения учебной дисциплины являются: знания видов и жанров различных видов искусства; развития мировой художественной культуры; умения ориентироваться в современной научно-исследовательской искусствоведческой литературе по вопросам развития

искусства и сопоставлять позиции исследователей; навыки искусствоведческого анализа художественных произведений различных жанров и форм.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «История Западноевропейского изобразительного и декоративно-прикладного искусства», «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Основы композиции», «Цветоведение». Является основой для изучения следующих дисциплин: «Мифологические сюжеты в изобразительном искусстве», «История отечественного изобразительного и декоративно-прикладного искусства». Она ориентирована на освоение специфических особенностей языка отдельных видов искусств, осознания их видового своеобразия и многообразия жанровых форм с учетом историчности художественных жанров и эстетических норм художественного творчества.

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

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты обучения по дисциплине
Универсальные		
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение. УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.	Знает: методику анализа произведений изобразительного искусства. Умеет: анализировать и систематизировать произведения изобразительного искусства для проектирования новых изделий. Владеет навыками: систематизации материала, искусствоведческого анализа художественных произведений различных жанров и форм.
Общепрофессиональные		
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.	ОПК-8.1. применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области.	Знает: этапы развития мировой художественной культуры. Умеет: осуществлять различные виды анализа и интерпретации смысла художественных

	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.	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.
Профессиональные		
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	<p>ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.</p> <p>ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).</p> <p>ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.</p>	<p>Знает: способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.</p> <p>Умеет осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.</p> <p>Владеет навыками: постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.</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	8	-
Семинарские занятия	-	-
Практические занятия	16	-
Лабораторные работы	-	-
Курсовая работа / курсовой проект	-	-
Другие формы организации учебного процесса (контрольные работы, индивидуальные занятия, консультации и др.)	27	-
Самостоятельная работа студента (всего часов)	21	-
Форма аттестации	экзамен	-

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Тема 1. Интерпретация, как искусство постижения художественных смыслов. Искусство в системе культуры.

Искусство как семиотическая система в контексте культуры. Специфика художественной коммуникации и информации. Понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ». Художественный язык как упорядоченное в чувственно-конкретной форме художественное сообщение, высказывание.

Специфика языка различных видов искусства. Язык живописи, архитектуры, кино, театра, музыки, литературы. Проблема взаимодействия искусств.

Тема 2. Язык искусства. Роль символа и знака в анализе и интерпретации художественного произведения искусства.

Искусство как семиотическая система в контексте культуры. Специфика художественной коммуникации и информации. Произведение искусства как сложно построенный смысл (текст). Проблема целостности художественного произведения. Художественная модель мира как реализация творческого замысла (идеи) художника. Специфика языка различных видов искусства.

Содержание произведений изобразительного искусства. Аллегория и символ как средства расширения содержательных возможностей

изобразительного искусства.

Тема 3. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства.

Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства. Художественный контекст и контекст культуры. Описание, анализ и интерпретация. Методики и алгоритмы анализа. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства.

Тема 4. Основные методы интерпретации художественного произведения.

Герменевтический метод интерпретации. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия – понимания.

Семиотический метод интерпретации. Язык искусства как формосмысл. Структура знака. Структура и моделирование. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. Коммуникативные аспекты произведения искусства.

Культурологический метод интерпретации. Историко-культурные смыслы художественного произведения.

Иконографический анализ как система вариантов изображения определенного персонажа, лица, события, трактовки сюжета. Складывание иконографических канонов. Иконография – область современного искусствознания.

Психоаналитический метод интерпретации и др.

4.3. Лекции

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
6 семестр			
1.	Тема 1.Интерпретация, как искусство постижения художественных смыслов. Искусство в системе культуры.	2	-
2.	Тема 2. Язык искусства. Роль символа и знака в анализе и интерпретации художественного произведения искусства.	2	-
3.	Тема 3. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства.	2	-
4.	Тема 4. Основные методы интерпретации художественного произведения.	2	-
Итого:		8	-

4.3. Практические / семинарские занятия

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
6 семестр			
1.	Тема:Искусство в системе культуры.	2	-
2.	Тема:Образность как отличительная черта художественного мышления.	2	-
3.	Тема:Искусство как семиотическая система в контексте культуры.	2	-
4.	Тема:Виды интерпретации художественного произведения.	2	-
5.	Тема:Анализ графического произведения искусства	2	-
6.	Тема: Анализ живописного произведения искусства.	2	-
7.	Тема: Анализскульптуры.	2	-
8.	Тема:Анализпамятниковархитектуры.	2	-
Итого:		16	-

4.5. Лабораторные работыне 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
6 семестр				
1.	Тема 1.Интерпретация, как искусство постижения художественных смыслов. Искусство в системе культуры.	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Поиск информации, сбор и систематизация материала по данной теме.	5	-
2.	Тема 2. Язык искусства. Роль символа и знака в анализе и интерпретации художественного произведения искусства.	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Поиск информации, сбор и систематизация материала по данной теме.	5	-
3.	Тема 3. Основные принципы анализа и интерпретации произведения	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Поиск информации, сбор и	5	-

	искусства.	систематизация материала по данной теме.		
4.	Тема 4. Основные методы интерпретации художественного произведения.	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Поиск информации, сбор и систематизация материала по данной теме. Письменная самостоятельная работа(эссе) на одну из предложенных тем.	6	-
Итого:			21	-

Примерная тематика эссе:

1. Особенности восприятия произведений пластического искусства.
2. Современная система представлений о сфере художественного творчества как эстетической деятельности.
3. Проблема восприятия и понимания произведения искусства.
4. Концептуальность и новые формы современного искусства.
5. Автопортрет в творчестве художника.
6. Особенности перевода как интерпретации текста.
7. Художественный образ как эстетический знак, основные его особенности.
8. Специфические черты образа: синтетичность, целостность, принадлежность сознанию, содержательность;
9. Роль культурной памяти в порождении и интерпретации образа.
10. Художественный образ в историческом развитии культуры и искусства.
11. Произведение искусства как художественная модель мира.
12. Искусство как семиотическая система в контексте культуры.
13. Художественный язык как упорядоченное в чувственно-конкретной форме художественное сообщение, высказывание.
14. Произведение искусства как сложно построенный смысл (текст).
15. Художественная модель мира как реализация творческого замысла (идеи) художника.
16. Специфика языка различных видов искусства (язык живописи, архитектуры)
17. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства (эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический).
18. Мифологический и историко-мифологический жанр в живописи.
19. Античные каноны в пластическом искусстве.
20. Эстетические идеалы в различных культурах.
21. Жест в изобразительном искусстве
22. Художественный образ мира и художественная картина мира
23. Искусство как семиотическая система в контексте культуры.

24. Историко-культурные смыслы художественного произведения.
25. Семантика и содержательные границы жанров изобразительного искусства.
26. Культурологический подход к анализу и интерпретации произведений искусства.
27. Жанры и жанровые модификации скульптуры (исторический и бытовой портрет, мемориальная, культовая, декоративная, «ландшафтная» скульптура и т. д.),
28. Жанры и жанровые модификации живописи (бытовой, мифологический, исторический жанры, икона, портрет, натюрморт, пейзаж, марина, книжная миниатюра и т. д.),
29. Жанры и жанровые модификации графики (станковая, книжная, прикладная графика, плакат).
30. Выявление «психологии» и «идеологии» произведения искусства (диалог с личностью художника, воплощающей в произведении определенное социально-историческое мировоззрение, выявление в зримых образах выражения духовной сути культур).
31. Интерпретация произведения с позиций современной культуры.
32. Проникновение в замысел художника и культуру эпохи и страны, породившее данное произведение искусства.

4.7. Курсовые работы / проекты– не предусмотрено учебным планом.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии.

Для формирования и развития профессиональных навыков студентов, необходимо использовать инновационные образовательные технологии при реализации различных видов аудиторной работы в сочетании с внеаудиторной. Используемые образовательные технологии и методы должны быть направлены на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов при подготовке к лекциям и практическим занятиям.

Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного и смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, организационно-ориентационные, профессионально-воспитательные, методологические, оценочные и развивающие функции в процессе профессионального становления личности студента.

Практические занятия основаны на практическом освоении студентами научно-теоретических основ деятельности студентов обучающихся изобразительному искусству, цель которых состоит в практическом

применении знаний полученных в ходе лекционных занятий. По своей направленности практические занятия делятся на ознакомительные, экспериментальные и поисково-проблемные работы.

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самообразованию, создания базы для непрерывного образования, развития созидательной и активной позиции студента. Самостоятельная работа студентов включает выполнение работы с учебной литературой, конспектирование и оформление записей по заданной теме (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме) и подготовку эссе согласно теме.

В процессе обучения дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусства» также используются следующие образовательные технологии:

- инновационные методы контроля: портфолио индивидуальных достижений студентов для отслеживания уровня формирования профессиональных и общекультурных компетенций;
- подготовка эссе.

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

Текущая аттестация студентов производится в форме просмотров выполненных работ и складывается из трех составляющих: суммы баллов практических и самостоятельных работ.

Промежуточный контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме экзамена и включает в себя традиционный ответ по билетам (вопросы и аналитические задания), выявляющее степень овладения студентом теоретическими знаниями и аналитическим умением.

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
4 семестр	
Выполнение практических работ	56
Выполнение заданий самостоятельной работы	14
Устный опрос	10
Экзамен	20
Итого:	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	A – отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	Зачтено
Хорошо	83–89	B – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	
Хорошо	75–82	C – 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	D – 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	E – 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	Незачтено

		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	
Неудовлетворительно	0–20	Г – 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. 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.

3. Музалевская Ю.Е. Стилистика в создании образа: анализ формирования стилей в моде: учебное пособие / Ю.Е. Музалевская. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019 – 69 с.

4. Романова Н.Н. Стилистика и стили: учеб. пособие; слов. / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012 – 416 с.

5. Рябина Н.В. Основы анализа художественного текста: учеб. пособие / Н.В. Рябина. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012 – 272 с.

Б) дополнительная литература:

1. Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры/ Д.Е. Аркин. - М.: Искусство, 1990. – 230 с.

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие/ Р. Арнхейм. – М.: Искусство, 1974. – 354 с.

3. Боров Ю.Б. Эстетика: учебное пособие / Ю.Б. Боров. – М.: Русь-Олимп: АСТ: Астрель, 2005. – 829 с.

4. Выготский Л.С. Искусство и жизнь. Психология художественного творчества : хрестоматия / Сост. К.В. Сельченко. – Мн.:Харвест, 2003. – 564 с.

В) Интернет-ресурсы:

1. Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>).
2. Эрмитаж (<http://www.hermitage.ru/>).
3. Русский музей (<http://www.rusmuseum.ru/>).
4. Музей им. Пушкина (<http://www.museum.ru/gmii/>).
5. Государственный исторический музей (<http://www.shm.ru/>).
6. Третьяковская галерея (<http://www.tretyakov.ru/>).
7. Галерея визуального искусства (<http://www.artni.ru/>).
8. Галерея русских художников 20 века (<http://www.artline.ru/>).
9. Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (<http://www.muar.ru/>).
10. Международный Центр-Музей имени Рериха Н.К. (<http://roerich-museum.ru/>).
11. Русская культура (<http://www.russianculture.ru/>).
12. Историко-культурный журнал «Наше наследие» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.nasledie-rus.ru/>
13. Ассоциация искусствоведов. Общероссийская общественная организация историков искусства и художественных критиков. <https://www.ais-aica.ru/>
14. Всё для студента-искусствоведа [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – [М., МГУ, сор. 2005-2010]. – Режим доступа: // <http://iskunstvo.info/>
15. Педагогика искусства – электронный журнал (Институт художественного образования РАО. <http://www.art-education.ru/AE-magazine/index.htm>
16. Историко-искусствоведческий портал <http://www.monsalvat.globalfolio.net/saitmap.htm>
17. Российская Государственная Библиотека по искусству. <http://www.liart.ru>

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.

9. Лист дополнений и изменений

[illegible]