

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

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

Кондратенко А.П.

« 15 » февраля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНТЕРПРИТАЦИЯ СИМВОЛИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВ

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

Курс 2

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, и магистерской программе Изобразительное искусство очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 44.03.01 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 «09» февраля 2024 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 2024 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 «Интерпретация символики произведений искусств»: сформировать у студентов представление об этапах анализа и интерпретации произведений искусства, способствовать осмыслению имидж-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;
- 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		
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. 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.	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.
Профессиональные		
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач.	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.	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.

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	-
Семинарские 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 и интерпретации 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, Писсарро, 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, Константина 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	Зачтено
Хорошо	83–89	В – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	
Хорошо	75–82	С – хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	
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

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. Ассоциация искусствоведов. Общероссийская общественная организация историков искусства и художественных критиков. <https://www.ais-aica.ru/>

2. Всё для студента-искусствоведа [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – [М., МГУ, сор. 2005-2010]. – Режим доступа: // <http://iskunstvo.info/>

3. Педагогика искусства – электронный журнал (Институт художественного образования РАО. <http://www.art-education.ru/AE-magazine/index.htm>

4. Историко-искусствоведческий портал <http://www.monsalvat.globalfolio.net/saitmap.htm>

5. 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]