

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет музыкально-художественного образования имени Джульетты
Якубович
Кафедра художественного образования

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

Кондратенко А.П.

«15» февраля 2024 г.

Приложение к рабочей программе учебной дисциплины

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

ИНТЕРПРИТАЦИЯ СИМВОЛИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВ

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки Изобразительное искусство
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения очная
Курс 2

Разработчик

преподаватель Киселёва Е.В.

Врио заведующего кафедрой
художественного образования

Кондратенко А.П.

Протокол

от «09» февраля 2024 г. № 8

Луганск, 2024

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины (модуля) «Интерпретация символики произведений искусства» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины (модуля).

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.02.2018 №126(с изменениями и дополнениями).

1.3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения основной образовательной программы

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения:

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения
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.
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.

1.4. Этапы формирования компетенций и средства оценивания уровня их сформированности

Этапы формирования компетенций	Компетенции	Контрольно-оценочные средства / способ оценивания
Раздел 1 Восприятие как художественное сотворчество: впечатление, понимание, истолкование художественного образа как динамической целостности Тема. Законы художественного восприятия. Диалогичность восприятия.	ОПК-8 ПК-1	Написание конспекта Устный опрос.
Тема. Символика как средство выражения художественного образа. Аллегория. Символ.	ОПК-8 ПК-1	Написание конспекта Устный опрос.
Раздел 2 Основные принципы и методы анализа и интерпретации произведения искусства Тема. Основные методы интерпретации художественного произведения.	ОПК-8 ПК-1	Написание конспекта Устный опрос.
Тема. Интерпретация символики произведений современного искусства	ОПК-8 ПК-1	Написание конспекта Устный опрос.
Тема: Художественный образ и его специфические черты	ОПК-8 ПК-1	Выполнение практических заданий
Тема: Структура образа. Специфика языка различных видов искусства	ОПК-8 ПК-1	Выполнение практических заданий
Тема: Художественный контекст и контекст культуры	ОПК-8 ПК-1	Выполнение практических заданий
Тема: Специфика различных видов интерпретации	ОПК-8 ПК-1	Выполнение практических заданий
Тема: Виды интерпретации художественного произведения	ОПК-8 ПК-1	Выполнение практических заданий
Тема: Анализ и интерпретация живописных произведений	ОПК-8 ПК-1	Выполнение практических заданий
Тема: Художественный образ и его специфические черты	ОПК-8 ПК-1	Выполнение практических заданий
Тема: «Интерпретация символики произведений искусств»	ОПК-8 ПК-1	С.р. Написать реферат на предложенную тему; Подготовить доклад или мультимедийную презентацию на предложенную тему.
Текущая аттестация	ОПК-8 ПК-1	Контрольная работа
Промежуточная аттестация	ОПК-8 ПК-1	Зачет

1.5. Описание показателей формирования компетенций

Код компетенции	Результаты сформированности
ОПК-8	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.
ПК-1	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.

1.6. Критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования

Вид учебной работы	Количество баллов		
	ОФО	О-ЗФО	ЗФО
Устные ответы на семинарских занятиях	5	-	-
Выполнение и защита практических работ	60	-	-
Самостоятельная работа	20	-	-
Зачёт	15	-	-
Всего	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 курса 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 учебной программой обучения учебные задания не выполнены либо качество выполненных некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	
Неудовлетворительно	21-49	FX – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы; большинство предусмотренных учебной программой обучения учебных заданий не выполнено либо	Не зачтено

		качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительно самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	
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	

2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Оценочные средства текущего контроля

Вопросы для устного опроса:

1. Взаимосвязь содержательного и формального компонентов в анализе художественного произведения.
2. Искусствоведческий и культурологический подходы к интерпретации художественных текстов.
3. Художественное произведение как феномен культуры эпохи и региона.
4. Эмоционально-оценочная характеристика художественного произведения.
5. Образы и образность в произведении искусства.
6. Герменевтический подход к интерпретации художественного произведения.
7. Взаимосвязь морфологической и семиотической характеристик художественных текстов.
8. Семиотическая трактовка произведения искусства.
9. Иносказание как предмет интерпретации художественного произведения. Виды иносказаний.
10. Аксиологический подход к дешифровке запечатленных в художественном произведении ценностей.

11. Средства художественной выразительности в создании образа произведения живописи и графики.
12. Средства художественной выразительности в создании образа произведения скульптуры.
13. Средства художественной выразительности в создании образа произведения архитектуры.
14. Содержательный уровень анализа художественного произведения.
15. Интерпретация фактов, явлений, описанных в произведении искусства.
16. Символизация форм, предметов, образов в произведении искусства.
17. Краткий и развернутый анализ произведения искусства.
18. Выделение сущностных аспектов в интерпретации художественного произведения.
19. Расстановка смысловых акцентов. Импровизация в анализе художественного произведения.
20. Художественно-стилевой анализ как основа интерпретации произведения искусства.
21. Художественно-образная интерпретация произведения искусства.
22. Отражение картины мира в образах художественных произведений.
23. Компаративный анализ: теоретический и структурный уровни.
24. Алгоритм анализа художественного произведения.
25. Специфика анализа художественных произведений разных видов искусства.
26. Сравнительный анализ художественного произведения.

Задания к самостоятельной работе

1. Написать реферат на предложенные темы.
2. Подготовить доклад или мультимедийную презентацию на предложенную тему.

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. Эkleктика 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.

Практические работы

Практическая работа 1

Тема: Художественный образ и его специфические черты

1. Художественный образ как эстетический знак, основные его особенности (образ как формосмысл).
2. Специфические черты художественного образа: синтетичность, целостность, принадлежность сознанию, содержательность.
3. Художественный образ в историческом развитии культуры и искусства

Практическая работа 2

Тема: Структура образа. Специфика языка различных видов искусства

1. Конвенциональное и суггестивное, каноническое и индивидуальное в структуре образа. Произведение искусства как художественная модель мира.
2. Понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ».
3. Специфика языка различных видов искусства. Язык живописи, архитектуры, кино, театра, музыки, литературы. Проблема взаимодействия искусств.

Практическая работа 3

Тема: Художественный контекст и контекст культуры

1. Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства.
2. Художественный контекст и контекст культуры. Описание, анализ и интерпретация.
3. Исторические сдвиги в интерпретации. Зависимость интерпретации от эпохи, социального статуса и возраста читателя.

Практическая работа 4

Тема: Специфика различных видов интерпретации

1. Основные методологические принципы анализа произведения искусства: эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический и др.
2. Особенности научной и критической интерпретации.
3. Специфика художественной интерпретации: трансформация смысла, художественных образов, способов воздействия на читателя (зрителя, слушателя), обусловленная природой искусства и мироощущением художника.

Практическая работа 5

Тема: Виды интерпретации художественного произведения.

1. Герменевтический метод интерпретации художественного произведения. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия – понимания.
2. Семиотический метод интерпретации художественного произведения. Язык искусства как формосмысл. Структура знака. Структура и моделирование. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. Коммуникативные аспекты произведения искусства.
3. Культурологический метод интерпретации художественного произведения. Историко-культурные смыслы художественного произведения. Психоаналитический метод интерпретации художественного произведения.

Практическая работа 6

Тема: Анализ и интерпретация живописных произведений

Задание: из представленного ниже списка студент на свой выбор, анализирует 3 репродукции живописного произведения по плану, с учётом специфики произведений данного вида искусства.

Задание выполняется на листе формата А-4, оформляется в файл вместе с репродукцией.

План анализа живописного произведения

1. Автор, название произведения, время и место создания, история замысла и его воплощение.
2. Стил, направление.
3. Вид живописи: станковая, монументальная (фреска, темпера, мозаика).
4. Выбор материала (для станковой живописи): масляные краски, акварель, гуашь, пастель. Характерность использования данного материала для художника.
5. Жанр живописи (портрет, пейзаж, натюрморт, историческая живопись, панорама, диорама, иконопись, марина, мифологический жанр, бытовой жанр). Характерность жанра для работ художника.
6. Живописный сюжет. Символическое содержание (если есть).
7. Живописные характеристики произведения:
 - цвет;
 - свет;
 - объём;
 - плоскостность;

- колорит;
 - художественное пространство (пространство, преобразенное художником);
 - линия.
8. Детали.
 9. Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют?
 10. Носят ли символический характер композиция произведения и ее основные элементы: горизонталь, вертикаль, диагональ, круг, овал, цвет, жест, поза, одежда и т.д.?
 11. Личное впечатление, полученное при просмотре произведения

Список живописных произведений для анализа:

1. Рене Магритт, «Проницательность»
2. Эдвард Мунк, «Расставание»
3. Эдвард Мунк, «Крик»
4. Грант Вуд, «Американская готика»
5. Тивадар Костка Чонтвари, «Старый Рыбак»
6. Сальвадор Дали, «Постоянство памяти»
7. Грант Вуд, «Американская готика»
8. Рембрандт Харменсван Рейн, «Даная»
9. Карл Брюллов, «Последний день Помпеи»
10. Микеланджело Буонарроти, «Сотворение Адама»
11. Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»
12. Джоттоди Бондоне, «Поцелуй Иуды»
13. Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»
14. Джорджоне, «Юдифь»
15. Тициан Вечеллио, «Кающаяся Мария Магдалина»
16. Ян ванн Эйк, «Портрет четы Арнольфини»
17. Питер Брейгель «Притча о слепых»
18. Густав Климт, «Поцелуй»
19. Эжен Делакруа, «Свобода, ведущая народ»
20. Гюстав Моро, «Саломея, танцующая перед Иродом»
21. М.А. Врубель, «Демон сидящий»
22. М.А. Врубель «Царевна Лебедь»
23. Пьер Огюст Ренуар, «Обнаженная»
24. В.А. Серов, «Девочка с персиками»
25. И.К. Айвазовский, «Девятый вал»
26. И.Е. Репин, «Бурлаки на Волге»
27. И.Е. Репин, «Арест пропагандиста»

28. В.И. Суриков, «Утро стрелецкой казни»
29. В.В. Васнецов, «Витязь на распутье»
30. Н.А. Касаткин. «В коридоре окружного суда»
31. А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре»

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к зачёту

1. Дайте определение понятию «восприятие».
2. Дайте определение понятию «эстетическое восприятие».
3. Дайте определение понятию «художественное восприятие».
4. Назовите три типа трактовки художественного восприятия в эстетике.
5. Дайте определение понятию «символы».
6. Дайте определение понятию «аллегория».
7. Назовите принципиальные отличия между аллегорией и символом.
8. Перечислите методы художественного анализа произведения искусства.
9. Что включают в себя общенаучные методы исследования?
10. Что представляет собой метод историзма?
11. Что представляет собой проблемно-логический метод исследования?
12. Что представляет собой типологически-системный метод исследования?
13. Что представляет собой искусствоведческие методы исследования?
14. Дайте определение понятию «иконография».
15. Что изучает иконография, как раздел искусствознания?
16. Что представляет собой описательный метод исследования?
17. Что представляет собой формальный метод исследования?
18. Что представляет собой стилистический метод исследования?
19. Дайте определение понятию «иконология».
20. Что представляет собой семиотический анализ интерпретации произведения искусства?
21. На каких двух главных операциях строится стилистический анализ интерпретации произведения искусства?
22. Что представляет собой историко-культурный анализ интерпретации произведения искусства?
23. Что представляет собой сравнительно-исторический анализ интерпретации произведения искусства?

24. Что представляет собой гносеологический анализ интерпретации произведения искусства?
25. Что представляет собой герменевтический метод интерпретации художественного произведения?
26. Дайте определение понятию «понимание».
27. Какие несомненные достоинства имеет герменевтика.
28. Что представляет собой культурологический метод интерпретации художественного произведения?
29. Что представляет собой психоаналитический метод интерпретации художественного произведения?
30. Значение символов в искусстве?