

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Институт музыкального и художественного образования имени
Джюльетты Якубович
Кафедра художественного образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор института музыкального и
художественного образования имени
Джюльетты Якубович

Кондратенко А.П.

« 11 » декабря 20 24 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, 2024

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 « 9 » декабря 20 24 г. № 5/1

Заведующий кафедрой

художественного образования

(подпись)

Кондратенко А.П.

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

Протокол от « 11 » декабря 20 24 г. № 4

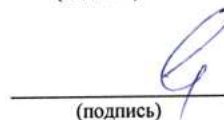
Председатель учебно-методической комиссии института музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович

(подпись)

Сергиенко А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования

(подпись)

Савенков В.В.

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

Четырехбал- льная система оценивания экзамена	100- балльная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	Система оцени- вания 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	ФХ – 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.

[illegible][illegible]