

**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.

«11» декабря 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Курс 2

Луганск, 2024

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

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.02.2018 № 121 (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 2024 г. № 5/1

Заведующий кафедрой

художественного образования

Кондратенко А.П.

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

Протокол от «11» декабря 2024 г. № 4

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

Сергиенко А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования

Савенков В.В.

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», «Живопись», «Рисунок», «Скульптура и пластическая анатомия», «Цветоведение», «Композиция», «Мифологические сюжеты в изобразительном искусстве». Является основой для изучения следующих дисциплин: «Копирование произведений изобразительного искусства старых мастеров». 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.	<p>УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение.</p> <p>УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.</p> <p>УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.</p>	<p>Знает: методику анализа произведений изобразительного искусства.</p> <p>Умеет: анализировать и систематизировать произведения изобразительного искусства для проектирования новых изделий.</p> <p>Владеет навыками: систематизации материала, искусствоведческого анализа художественных произведений различных жанров и форм.</p>
Общепрофессиональные		
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.	<p>ОПК-8.1. применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области.</p> <p>ОПК-8.2. Проектирует и</p>	<p>Знает: этапы развития мировой художественной культуры.</p> <p>Умеет: осуществлять различные виды анализа и интерпретации смысла художественных произведений, созданных в</p>

	осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса.	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-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	<p>ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).</p> <p>ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности.</p> <p>ПК-3.3 Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения</p>	<p>Знает: способы интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности.</p> <p>Умеет: использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности.</p> <p>Владеет навыками: освоения использования теоретических знаний и практических умений и навыков 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	8	-
Семинарски занятия	-	-
Практические занятия	16	-
Лабораторные работы	-	-
Курсовая работа / курсовой проект	-	-
Другие формы организации учебного процесса (контрольные работы,	27	-

индивидуальные занятия, консультации и др.)		
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
4 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
4 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: Анализ скульптуры	2	-
8.	Тема: Анализ памятников архитектуры	2	-

Итого:	16	-
---------------	-----------	---

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
4 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 искусства.	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Поиск информации, сбор и систематизация материала по данной теме.	5	-
4.	Тема 4. Основные методы интерпретации художественного произведения.	Изучение лекционного материала. Работа над конспектом. Поиск информации, сбор и систематизация материала по данной теме. Письменнаясамостоятельная 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	10
Устный опрос	4
Контрольная работа	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	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	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 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. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : учебное пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, В.В. Бабияк [и др.]. – 9-е изд., стер. – СПб : Планета музыки, 2024. – 720 с. – ISBN 978-5-507-49553-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/396572>

2. Попова, Н. С. Описание и анализ памятников искусства : учебное пособие / Н. С. Попова. – Кемерово : КемГИК, 2021. – 144 с. – ISBN 978-5-8154-0618-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/250700>

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.

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

6. 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.

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

8. Рябинина Н.В. Основы анализа художественного текста: учеб.пособие / Н.В. Рябинина. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012 – 272 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 «Znaniy» [сайт]: электронная библиотека. – Режим доступа: <https://znaniy.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]