

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности

А.А.Панфилов
« 28 » 06 2019г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА»

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки «Музыкальное и театральное искусство»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
8	2/72		20		52	Зачёт с оценкой
Итого	2/72		20		52	Зачёт с оценкой

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель - содействие становлению специальной профессиональной компетентности бакалавра художественного образования путем расширения художественного кругозора студента и обогащения его опыта восприятия художественных явлений.

Задачи: – формирование системы знаний о способах постижения содержания художественных произведений, принадлежащих различным видам искусства; – 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 ВО

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведения искусства» входит в вариативную часть.

Пререквизиты дисциплины: «История искусств», «История музыкального искусства», «Основы теоретического музыкознания», «Методика музыкального образования».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения	<i>частично</i>	<i>Знать:</i> - основы философских и социогуманитарных знаний <i>Уметь:</i> - использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения <i>Владеть:</i> - навыками использования основ философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию	<i>частично</i>	<i>Знать:</i> - основные методы самоорганизации и самообразования <i>Уметь:</i> - использовать основные методы самоорганизации и самообразования <i>Владеть:</i> - навыками самоорганизации и самообразования
ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп	<i>частично</i>	<i>Знать:</i> - основные методы выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп <i>Уметь:</i> - выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп <i>Владеть:</i> - навыками выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп
СК-1 способность	<i>частично</i>	<i>Знать:</i> - основные этапы развитие художественной культуры,

осмысливать развитие художественной культуры, музыкального и театрального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода		<p>музыкального и театрального искусства</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осмысливать развитие художественной культуры, музыкального и театрального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью осмысливать развитие художественной культуры, музыкального и театрального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода
---	--	---

4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	Раздел 1. Введение. Тема 1. Теоретические основы анализа и интерпретации произведения искусства. Тема 2. Виды и методы анализа произведений искусства.	8	1-2		4		10	1/25%	
2	Раздел 2. Анализ и интерпретация произведений различных видов искусства. Тема 1. Временные искусства. Анализ литературного произведения.	8	3-4		4		10	1/25%	
3	Тема 2. Анализ музыкального произведения.	8	5-6		4		10	1/25%	Рейтинг-контроль №1
4	Тема 3. Пространственные искусства Анализ произведения архитектурных искусств. Тема 4. Анализ произведения изобразительного искусства.	8	7-8		4		11	1/25%	Рейтинг-контроль №2
5	Тема 5. Пространственно-временные искусства. Анализ театрального произведения. Анализ экранного произведения.	8	9-10		4		11	1/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 8 семестр:					20		52	5/25%	Зачёт с оценкой
Наличие в дисциплине КП/КР +									
Итого по дисциплине					20		52	5/25%	Зачёт с оценкой

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. Введение.

Тема 1. Теоретические основы анализа и интерпретации произведения искусства.

Содержание практических занятий.

Общие проблемы анализа и интерпретации художественного произведения. Искусство в системе культуры. Художественный образ в искусстве. Язык искусства.

Тема 2. Виды и методы анализа произведений искусства.

Содержание практических занятий.

Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства: эстетический, искусствоведческий, культурологический, герменевтический, структурно-семиотический, психоаналитический.

Раздел 2. Анализ и интерпретация произведений различных видов искусства.

Тема 1. Временные искусства. Анализ литературного произведения.

Содержание практических занятий.

Понятие «художественная литература». Персонажи и предметный мир литературного произведения. Поэзия и стиховедение. Проблемы анализа и интерпретации литературного текста.

Тема 2 Анализ музыкального произведения.

Содержание практических занятий.

Музыкальный материал. Анализ и интерпретация музыкального текста. Музыкальное содержание, форма, язык. Специфика интерпретации как истолкования художественного образа. Интерпретация и творчество. Виды интерпретации музыкального произведения. Исполнительская и слушательская интерпретации.

Тема 3. Пространственные искусства Анализ произведения архитектурных искусств.

Содержание практических занятий.

Материал архитектурных искусств. Форма в архитектурных искусствах Язык архитектурных искусств. Признаки произведения архитектуры – искусственное сооружение и структурированное пространство, предметность среды. Язык архитектуры. Стилиевые тенденции в памятниках культовой, оборонной, промышленной и гражданской архитектуры. Описание и анализ архитектурного памятника: план, строительный материал, композиция внешнего объема, фасад, декоративное убранство экстерьера и интерьеря.

Тема 4. Анализ произведения изобразительного искусства.

Содержание практических занятий.

Материал изобразительного искусства. Содержание и форма произведений изобразительного искусства. Жанрово-видовая система изобразительного искусства. Принципы анализа и интерпретации произведения изобразительного искусства.

Тема 5. Пространственно-временные искусства. Анализ театрального произведения. Анализ экранного произведения.

Пространственно-временные искусства. Анализ театрального произведения. Материал театрального искусства. Содержание и форма театрального произведения. Восприятие и интерпретация театрального произведения. Анализ экранного произведения. Экранные искусства и их специфика Материал киноискусства. Содержание и форма произведения экранного искусства. Восприятие и интерпретация экранного искусства

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Анализ и интерпретация произведения искусства» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

Групповая дискуссия (раздел 1, тема №2, раздел 2, тема 1.2,3,4,5).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3). Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачёт с оценкой).

Задания к рейтинг-контролю № 1

1. Тожественны ли понятия «произведение искусства» и «художественный образ»? Аргументируйте свою точку зрения.
2. Охарактеризуйте основные фазы бытия художественного образа как процесса. Насколько правомерно утверждение, что развитие художественного образа бесконечно.
3. Какую роль в искусстве играет материал, из которого создано художественное произведение?
4. Есть ли различие в смысле понятий «Анализ» и «истолкование»? Можно ли проникнуть в глубины художественного образа только при помощи анализа? Мотивируйте свою точку зрения.
5. Дайте определение понятия «контекст» по отношению к художественному образу произведения искусства.
6. Покажите на конкретном примере, почему и как от поколения к поколению меняется восприятие произведений искусства.
7. Перечислите разновидности методологических принципов анализа произведения искусства
8. В чём состоит специфика эстетического принципа анализа искусства?
9. Охарактеризуйте особенности искусствоведческого анализа искусства.
10. Раскройте роль исторического и художественного контекста при культурологическом подходе к анализу произведения искусства.
11. Назовите представителей и основные концептуальные идеи структурно-семиотического анализа искусства.
12. В чём состоит специфика психоаналитического принципа анализа искусства?
13. Перечислите формы понимания литературного произведения.
14. Тожественны ли понятия «литературный язык» и «язык литературы».
15. Охарактеризуйте структурные особенности языка литературного произведения.
16. Раскройте следующие понятия: «сюжет», «фабула», «композиция». Покажите их художественные функции.
17. Проанализируйте причины ваших литературных предпочтений.
18. Какое значение имеет контекст для понимания литературного произведения?
19. Художественное время и художественное пространство в литературном произведении.
20. Специфика восприятия поэзии и прозы.
21. Охарактеризуйте понятия «классическая музыка» и «современная музыка».
22. Какое значение в музыке имеет понимание законов жанра?

23. Какие тенденции преобладают во взаимодействии музыки и слова, музыки и драмы?
24. Проанализируйте причины ваших музыкальных предпочтений.
25. Какое значение имеет контекст для понимания музыкального произведения?
26. Покажите на примерах современные трансформации оперного и балетного жанров.

Задания к рейтинг-контролю № 2

Рейтинг-контроль проходит в форме контрольной работы. Примерные темы:

1. Изобразительное искусство и художественный образ
2. Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека.
3. Изобразительное искусство, его виды и жанры
4. Форма и содержание в изобразительном искусстве.
5. Свет и цвет в изобразительном искусстве.
6. Пространство и время в изобразительном искусстве
7. Икона как тип изображения (ее функциональные, эстетически-художественные, метафизические и богословские измерения).
8. Храм как космологическая (мифологическая) и богословская (литургическая) парадигма.
9. Ведущие художественные музеи мира и РФ.
10. Синтез искусств в архитектуре.
11. Чем определяется роль архитектуры в жизни общества?
12. Приведите примеры симметричной и ассиметричной композиции в архитектуре.
13. Перечислите функции, которые выполняют здания и сооружения?
14. Дайте определения понятий «архитектурный ансамбль» и «архитектурный комплекс»? Приведите их примеры.
15. Дайте определение понятия «архитектурный стиль» и краткую характеристику существующих архитектурных стилей?
16. В чём заключается «бифункциональность» искусства архитектуры?

Задания к рейтинг-контролю № 3

Рейтинг-контроль проходит в форме защиты реферата.

Примерные темы рефератов:

1. Искусство как вид духовно-практической деятельности.
2. Феномен и проблема происхождения искусства.
3. Особенности художественного восприятия.
4. Эпоха, направление, стиль в искусстве.
5. Социальное бытие изобразительного искусства
6. Полифункциональность искусства.
7. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).
8. Религиозное искусство и понятие сакрального образа. Связь искусства и сакрального.

9. Искусство и нравственность. Искусство и воспитание.
10. Икона как тип изображения (ее функциональные, эстетически-художественные, метафизические и богословские измерения).
11. Храм как космологическая (мифологическая) и богословская (литургическая) парадигма.
12. Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека.
13. Изобразительное искусство, его виды и жанры
14. Форма и содержание в изобразительном искусстве.
15. Свет и цвет в изобразительном искусстве.
16. Изобразительное искусство и художественный образ
17. Пространство и время в изобразительном искусстве
18. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений различных видов искусств
19. Синтез искусств в архитектуре.
20. Синтез искусств в театре.

Вопросы к зачёту с оценкой

1. Искусство как вид духовно-практической деятельности.
2. Феномен и проблема происхождения искусства.
3. Полифункциональность искусства.
4. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).
5. Произведение искусства и его эстетическая функция.
6. Современная система представлений о сфере художественного творчества как эстетической деятельности.
7. Проблема формы и содержания в искусстве. Эстетическое чувство.
8. Проблема восприятия и понимания произведения искусства.
9. Образность как отличительная черта художественного мышления.
10. Художественный образ как эстетический знак, его основные особенности.
11. Произведение искусства как художественная модель мира.
12. Художественный язык как упорядоченное в чувственно-конкретной форме художественное сообщение, высказывание.
13. Специфика языка различных видов искусства.
14. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства (эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический).
15. Икона как тип изображения (ее функциональные, эстетически-художественные, метафизические и богословские измерения).
16. Храм как космологическая (мифологическая) и богословская (литургическая) парадигма.
17. Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека.
18. Изобразительное искусство, его виды и жанры

19. Форма и содержание в изобразительном искусстве.
20. Свет и цвет в изобразительном искусстве.
21. Изобразительное искусство и художественный образ
22. Пространство и время в изобразительном искусстве
23. Синтез искусств в архитектуре.
24. Синтез искусств в театре.

Вопросы к самостоятельной работе студента.

1. Особенности художественного восприятия.
2. Социальное бытие изобразительного искусства.
3. Религиозное искусство и понятие сакрального образа. Связь искусства и сакрального.
4. Искусство и нравственность. Искусство и воспитание.
5. Храм как космологическая (мифологическая) и богословская (литургическая) парадигма.
6. Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека.
7. Подобрать примеры анализа произведений искусства в научной литературе.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература			
1. Данилова А. В. Категория традиции в эстетике и художественной практике постмодернизма : учеб. пособие / А. В. Данилова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2016. – 112 с. – ISBN 978-5-9984-0716-1.	2016		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/5525/1/01598.pdf
2. Высоцкая Л. Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2012. — 91 с., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.	2012		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2279/1/00888.pdf .
3. Куренкова Р. А. Этюды к феноменологической эстетике музыки : монография / Р. А. Куренкова ; Владимирский государственный университет имени Александра	2015		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf >.

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2015 .— 199 с. : ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 188-195.			
4.Филановская Т. А. Культурология : курс лекций : учебное пособие для вузов по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" / Т. А. Филановская ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2014 .— 68 с. — Имеется электронная версия .— Библиогр. в конце лекций.	2014		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3846/1/01367.pdf >
Дополнительная литература			
1.Барчуков, Игорь Сергеевич. Методы научных исследований в туризме : учебное пособие для вузов по специальности "Социально-культурный сервис и туризм" / И. С. Барчуков .— Москва : Академия, 2008 .— 221 с.	2008	5	
2.Бычков, Виктор Васильевич. Эстетика : учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков .— Москва : Гардарика, 2005 .— 556 с. — (Disciplinae) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ. имен., предм.: с. 544-553 .— ISBN 8-8297-0116-2.	2005 2008 2011	5 1 1	
3.Музееведение [Электронный ресурс] : учебное пособие по специальности 031502 - музеология / Л. Г. Гужова [и др.] ; Владимирский государственный университет (ВлГУ) ; под ред. Н. В. Мягтина .— Электронные текстовые данные (1 файл : 772 Кб) .— Владимир : Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2010 .— 115 с. — Заглавие с титула экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 110-115 .—	2010		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2113/3/00690.pdf >
4.Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для гуманитарных специальностей вузов / Т. Ю. Юренева .— Москва : Академический проект : Альма-Матер, 2007 .— 559 с.	2007	5	

7.2. Периодические издания

1. Журнал «Вокруг света»
1. Журнал «Гео»
2. Журнал «Вояж»

7.3. Интернет-ресурсы

- Архитектура России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rusarh.ru/>. – Загл. с экрана.
- Бюро ЮНЕСКО в Москве [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.unesco.ru/>. – Загл. с экрана.
- Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: <http://ru.wikipedia.org/>. – Загл. с экрана.
- Деревянное зодчество [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.derzod.by.ru/>. – Загл. с экрана.
- Историко-культурный журнал «Наше наследие» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.nasledie-rus.ru/>. – Загл. с экрана.
- Исторические достопримечательности России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.hist-sights.ru/>. – Загл. с экрана.
- История архитектуры [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.arhitekto.ru/>. – Загл. с экрана.
- Малые города России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.towns.ru/>. – Загл. с экрана.
- Путеводитель по России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mccme.ru/putevod/>. – Загл. с экрана.
- Русский город [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.russiancity.ru/>. – Загл. с экрана.
- Усадьбы России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.krasivoe.ru/>. – Загл. с экрана.
- Храмы Москвы [Электронный ресурс]. – URL: <http://hram.codis.ru/>. – Загл. с экрана.
- Храмы России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.temples.ru/>. – Загл. с экрана.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Практические работы проводятся в кабинете № 42, оснащённом музыкальным инструментом.

Технические средства обучения:

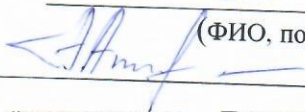
- Музыкальный центр
- Магнитофон
- DVD проигрыватель
- Телевизор

Рабочую программу составил
К.ф.н., доцент каф. МО

А.В. Данилова

Рецензент

(ФИО, подпись)

Антонов А.И., заслуженный деятель искусств

РФ, художественный руководитель ГАУК Владимирской области «Владимирская областная филармония».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Музыкального образования ИИХО

Протокол № 11 от 25.06.2019 года

Заведующий кафедрой МО

Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической
комиссии направления 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Протокол № 5 от 28.06.2019 года

Председатель комиссии

Л.Н. Ульянова

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2020-2021 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.20 года

Заведующий кафедрой Губянова Л. Ф.

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____