

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
А.А. Панфилов
«20» 09 2016г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА»**

Направление подготовки **44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»**
Профиль **«Художественное образование (музыкальное искусство и
подготовки мировая художественная культура)»**
Уровень высшего **Бакалавриат**
образования
Форма обучения **ЗАОЧНАЯ**

Семестр	Трудоемкость ЗЕТ, часы	Лекции, час.	Практ. зан., час.	Лаб. зан., час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
V	3 ЗЕТ / 108 ч.	4	2	-	75	Экзамен (27ч)
VI	3 ЗЕТ / 108ч.	4	6	-	98	Зачёт
VII	2 ЗЕТ / 72ч.	-	6	-	39	Экзамен (27ч)
Итого	8 ЗЕТ / 288 ч.	8	14	-	212	Зачёт (6с), экзамен (5,7с.)-54ч.

Владимир 2016

02

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Художественное образование (музыкальное искусство и мировая художественная культура)» для подготовки бакалавров в области искусства и художественного образования.

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведения искусства» принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части (шифр Б1.В.ОД.4) и тесно связана с другими частями ОПОП: «Теория художественной культуры», «История искусств», «Эстетика».

Для успешного освоения дисциплины «Анализ и интерпретация произведения искусства» необходимо уметь анализировать на теоретическом уровне произведения искусства, наблюдать, размышлять, быть способным применять полученные знания к анализу современных процессов в культуре.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины у бакалавра должны быть сформированы следующие:

общекультурные компетенции (ОК):

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1)

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

профессиональные компетенции (ПК):

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13)

специальные компетенции (СК):

- способность осмысливать развитие художественной культуры и музыкального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода (СК-1)

- способность и готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (СК-2)

В результате изучения дисциплины «Анализ и интерпретация произведения искусства», студент должен:

Знать:

Раздел 1. Общие проблемы анализа и интерпретации художественного произведения Искусство в системе культуры. Художественный образ в искусстве. Язык искусства Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства Раздел 2. Временные искусства. Анализ литературного произведения. Персонажи и предметный мир литературного произведения.	5		4	2	+		75	1,5/25%	
Итого за семестр			4	2	+		75	1,5/25%	Экзамен(27ч)
Поэзия и стиховедение. Проблемы анализа и интерпретации литературного текста Анализ музыкального произведения. Музыкальный материал. Анализ и интерпретация музыкального текста. Музыкальное содержание, форма, язык Раздел 3. Пространственные искусства Анализ произведения архитектурных искусств. Материал архитектурных искусств. Форма в архитектурных искусствах Язык архитектурных искусств	6		4	6	+		98	2,5/25%	
Итого за семестр			4	6	+		98	2,5/25%	Зачёт
Анализ произведения изобразительного искусства. Материал изобразительного искусства. Содержание и форма произведений изобразительного искусства Жанрово-видовая система изобразительного искусства. Принципы анализа и интерпретации произведения изобразительного искусства Раздел 4. Пространственно-временные искусства. Анализ театрального произведения Материал театрального искусства. Содержание и форма театрального произведения. Восприятие и интерпретация театрального произведения Анализ экранного	7			6	+		39	1,5/25%	

произведения. Экранные искусства и их специфика Материал киноискусства Содержание и форма произведения экранного искусства. Восприятие и интерпретация экранного искусства									
Итого за семестр				6	+		39	1,5/25%	Экзамен(27ч)
Всего			8	14			212	6,5/25%	Зачёт (6с), экзамен (5,7с.)-54ч.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен методическими материалами. В целях реализации компетентного подхода в учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как обсуждения, анализ, художественно-творческие беседы, просмотр видео-записей, методических пособий, изучение учебно-методической и научной литературы, посещение концертов, мастер-классов с последующим обсуждением и анализом.

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

Промежуточный контроль проходит в форме зачета (6 сем.) и экзамена (5,7 сем.), которые включают в себя устные ответы на вопросы.

5 семестр

Вопросы к контрольной работе

1. Какую роль в искусстве играет материал, из которого создано художественное произведение?
2. Есть ли различие в смысле понятий «Анализ» и «истолкование»? Можно ли проникнуть в глубины художественного образа только при помощи анализа? Мотивируйте свою точку зрения.
3. Дайте определение понятия «контекст» по отношению к художественному образу произведения искусства.
4. Покажите на конкретном примере, почему и как от поколения к поколению меняется восприятие произведений искусства.
5. Охарактеризуйте роль экскурсий с показом произведений искусства, их цели,

воспитательно-познавательные задачи. Назовите виды экскурсий.

6. Перечислите разновидности методологических принципов анализа произведения искусства
7. В чём состоит специфика эстетического принципа анализа искусства?
8. Охарактеризуйте особенности искусствоведческого анализа искусства.

Вопросы к экзамену

1. Тождественны 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. Охарактеризуйте особенности сотворческой деятельности в области различных видов искусства.
4. Какую роль в искусстве играет материал, из которого создано художественное произведение?
5. Есть ли различие в смысле понятий «Анализ» и «истолкование»? Можно ли проникнуть в глубины художественного образа только при помощи анализа? Мотивируйте свою точку зрения.
6. Дайте определение понятия «контекст» по отношению к художественному образу произведения искусства.
7. Покажите на конкретном примере, почему и как от поколения к поколению меняется восприятие произведений искусства.
8. Охарактеризуйте роль экскурсий с показом произведений искусства, их цели, воспитательно-познавательные задачи. Назовите виды экскурсий.
9. Понятия «произведение искусства» и «художественный образ».
10. Охарактеризуйте основные фазы бытия художественного образа как процесса. Насколько правомерно утверждение, что развитие художественного образа бесконечно.
11. Охарактеризуйте особенности сотворческой деятельности в области различных видов искусства.

Самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в

соответствии с заданиями преподавателя. Контроль выполнения самостоятельной работы проводится на индивидуальных занятиях. Главными видами самостоятельной работы являются изучение учебно-методической литературы, выполнение практических заданий по анализу произведений искусства, подбору фрагментов анализа художественных произведений в научной литературе, разработке тем экскурсий.

Вопросы к самостоятельной работе студента.

1. Взаимосвязь искусства и аудитории (публики).
2. Взаимовлияние искусства и идеологии.
3. Взаимодействие искусства и повседневности.
4. Искусство как мир ценностей.
5. Культурные аспекты искусства.

6 Семестр

Вопросы к контрольной работе

1. Назовите представителей и основные концептуальные идеи структурно-семиотического анализа искусства.
2. В чём состоит специфика психоаналитического принципа анализа искусства?
3. Перечислите формы понимания литературного произведения.
4. Тождественны ли понятия «литературный язык» и «язык литературы».
5. Охарактеризуйте структурные особенности языка литературного произведения.
6. Раскройте следующие понятия: «сюжет», «фабула», «композиция». Покажите их художественные функции.
7. Проанализируйте причины ваших литературных предпочтений.
8. Какое значение имеет контекст для понимания литературного произведения?
9. Художественное время и художественное пространство в литературном произведении.
10. Специфика восприятия поэзии и прозы.

Вопросы к зачёту

1. Перечислите разновидности методологических принципов анализа произведения искусства
2. В чём состоит специфика эстетического принципа анализа искусства?
3. Охарактеризуйте особенности искусствоведческого анализа искусства.
4. Раскройте роль исторического и художественного контекста при культурологическом подходе к анализу произведения искусства.

5. Назовите представителей и основные концептуальные идеи структурно-семиотического анализа искусства.
6. В чём состоит специфика психоаналитического принципа анализа искусства?
7. Перечислите формы понимания литературного произведения.
8. Тождественны ли понятия «литературный язык» и «язык литературы».
9. Охарактеризуйте структурные особенности языка литературного произведения.
10. Раскройте следующие понятия: «сюжет», «фабула», «композиция». Покажите их художественные функции.
11. Проанализируйте причины ваших литературных предпочтений.
12. Какое значение имеет контекст для понимания литературного произведения?
13. Художественное время и художественное пространство в литературном произведении.
14. Специфика восприятия поэзии и прозы.
15. Раскройте роль исторического и художественного контекста при культурологическом подходе к анализу произведения искусства.

Самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Контроль выполнения самостоятельной работы проводится на индивидуальных занятиях. Главными видами самостоятельной работы являются изучение учебно-методической литературы, выполнение практических заданий по анализу произведений искусства, подбору фрагментов анализа художественных произведений в научной литературе, разработке тем экскурсий.

Вопросы к самостоятельной работе студента.

1. Искусство и мораль.
2. Искусство и воспитание.
3. Эпоха, направление, стиль в искусстве.
4. Особенности художественного восприятия.
5. Религиозное искусство и понятие сакрального образа. Связь искусства и сакрального.
6. Экскурсионные ресурсы и возможности Владимирской области.

7 семестр

Вопросы к контрольной работе

1. Проблема формы и содержания в искусстве. Эстетическое чувство.
2. Проблема восприятия и понимания произведения искусства.

3. Образность как отличительная черта художественного мышления.
4. Художественный образ как эстетический знак, его основные особенности.
5. Произведение искусства как художественная модель мира.
6. Художественный язык как упорядоченное в чувственно-конкретной форме художественное сообщение, высказывание.
7. Специфика языка различных видов искусства.
8. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства (эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический).
9. Икона как тип изображения (ее функциональные, эстетически-художественные, метафизические и богословские измерения).
10. Храм как космологическая (мифологическая) и богословская (литургическая) парадигма.
11. Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека.

Вопросы к экзамену

1. Охарактеризуйте понятия «классическая музыка» и «современная музыка».
2. Какое значение в музыке имеет понимание законов жанра?
3. Какие тенденции преобладают во взаимодействии музыки и слова, музыки и драмы?
4. Проанализируйте причины ваших музыкальных предпочтений.
5. Какое значение имеет контекст для понимания музыкального произведения?
6. Покажите на примерах современные трансформации оперного и балетного жанров.
7. Изобразительное искусство и художественный образ
8. Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека.
9. Изобразительное искусство, его виды и жанры
10. Искусство как вид духовно-практической деятельности.
11. Феномен и проблема происхождения искусства.
12. Полифункциональность искусства.
13. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).
14. Роль экскурсий с показом произведений искусства, их цели, воспитательно-познавательные задачи. Виды экскурсий.
15. Ведущие художественные музеи мира и РФ.

16. Производство искусства и его эстетическая функция.
17. Современная система представлений о сфере художественного творчества как эстетической деятельности.

Самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Контроль выполнения самостоятельной работы проводится на индивидуальных занятиях. Главными видами самостоятельной работы являются изучение учебно-методической литературы, выполнение практических заданий по анализу произведений искусства, подбору фрагментов анализа художественных произведений в научной литературе, разработке тем экскурсий.

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.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

1. Куренкова, Р. А. Этюды к феноменологической эстетике музыки: монография/ Р. А. Куренкова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). - Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2015. - 199 с. : ил. Библиогр.: с. 188-195. (библ. ВлГУ)
2. Филановская , Т. А. Культурология [Текст] : курс лекций : учебное пособие для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" / Т. А. Филановская ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Владимирский гос. ун-т им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых". - Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014. - 67, [1] с.

3. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие для вузов искусства и культуры / В. Н. Холопова ; Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского .— Изд. 4-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014 .— 319 с. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки) .

Дополнительная литература

1. Барчуков, И. С. Методы научных исследований в туризме : учебное пособие для вузов по специальности "Социально-культурный сервис и туризм" / И. С. Барчуков .— Москва : Академия, 2008 .— 221 с.
2. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков .— Москва : Гардарики, 2011 .— 556 с. — (Disciplinae) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ. имен., предм.: с. 544-553 .— ISBN 8-8297-0116-2.
3. Высоцкая, Л. Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 91 с., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.
4. 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 .
5. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для гуманитарных специальностей вузов / Т. Ю. Юренева .— Москва : Академический проект : Альма-Матер, 2007 .— 559 с.

Периодические издания

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

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 (МОДУЛЯ)

Занятия проходят в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, экран) для просмотра презентаций, слайдов, также в учебном процессе используются музыкальный центр, телевизор и DVD-проигрыватель.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» профиль «Художественное образование (музыкальное искусство и мировая художественная культура)»

Рабочую программу составил:

Кандидат философских наук, доцент Данилова А.В.

Рецензент:

Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель ГАУК Владимирской области «Владимирская областная филармония» А.И. Антонов

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭХО ИИХО
протокол № _____ от _____ года.

Заведующий кафедрой Р.А. КУРЕНКОВА

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

протокол № _____ от _____ года.

Председатель комиссии Л.Н. УЛЬЯНОВА

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

Рабочая программа одобрена на 2016-17 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 13.09.16 года

Заведующий кафедрой Куренкова Р.А.

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 _____