

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 образовательной деятельности
А.А. Панфилов
« 06 » 09 2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА»

Направление подготовки 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Направленность (профиль) "ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(МУЗЫКАЛЬНОЕ И ТЕАТРАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО)"

Уровень высшего
образования Бакалавриат
Форма обучения Заочная

Семестр	Трудоемкость ЗЕТ, часы	Лекции, час.	Практ. зан., час.	Лаб. зан., час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экс./зачет)
VIII	2 ЗЕТ / 72 ч.	6	6	-	33	Экзамен (27ч.)
Итого	2 ЗЕТ / 72 ч.	6	6	-	33	Экзамен (27ч.)

Владимир 2017

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 и театральное искусство)» для подготовки бакалавров в области искусства и художественного образования.

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведения искусства» принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части (шифр Б1.В.04) и тесно связана с другими частями ОПОП: «История искусств», «История музыкального искусства», «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:

1	<p>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</p> <p>Раздел 2. Временные искусства. Анализ литературного произведения. Персонажи и предметный мир литературного произведения. Поэзия и стиховедение. Проблемы анализа и интерпретации литературного текста Анализ музыкального произведения. Музыкальный материал. Анализ и интерпретация музыкального текста. Музыкальное содержание, форма, язык</p> <p>Раздел 3. Пространственные искусства Анализ произведения архитектурных искусств. Материал архитектурных искусств. Форма в архитектурных искусствах Язык архитектурных искусств. 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.</p> <p>Раздел 4. 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</p>		6	6		33	3/25%	
	Итого за семестр		6	6	+	33	3/25%	Экзамен(27ч.)
	Всего		6	6	+	33	3/25%	Экзамен(27ч.)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен методическими материалами. В целях реализации компетентностного 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. Используется метод проблемного изложения и применение рейтинговой системы аттестации студентов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют 25 % аудиторных занятий.

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

Промежуточная аттестация осуществляется в 8 семестре в форме экзамена, который включает в себя устные ответы на вопросы.

8 семестр

Вопросы к контрольной работе

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. 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. Перечислите формы понимания литературного произведения.
9. Тожественны ли понятия «литературный язык» и «язык литературы».
10. Охарактеризуйте структурные особенности языка литературного произведения.
11. Раскройте следующие понятия: «сюжет», «фабула», «композиция». Покажите их художественные функции.
12. Проанализируйте причины ваших литературных предпочтений.
13. Какое значение имеет контекст для понимания литературного произведения?
14. Художественное время и художественное пространство в литературном произведении.
15. Специфика восприятия поэзии и прозы.
16. Охарактеризуйте понятия «классическая музыка» и «современная музыка».
17. Какое значение в музыке имеет понимание законов жанра?
18. Какие тенденции преобладают во взаимодействии музыки и слова, музыки и драмы?
19. Проанализируйте причины ваших музыкальных предпочтений.
20. Какое значение имеет контекст для понимания музыкального произведения?
21. Покажите на примерах современные трансформации оперного и балетного жанров.
22. Взаимосвязь искусства и аудитории (публики).
23. Взаимовлияние искусства и идеологии.

24. Взаимодействие искусства и повседневности.
25. Искусство как мир ценностей.
26. Культовые аспекты искусства.
27. Искусство и мораль.
28. Искусство и воспитание.
29. Эпоха, направление, стиль в искусстве.
30. Особенности художественного восприятия.
31. Религиозное искусство и понятие сакрального образа. Связь искусства и сакрального.
32. Икона как тип изображения (ее функциональные, эстетически-художественные, метафизические и богословские измерения).
33. Храм как космологическая (мифологическая) и богословская (литургическая) парадигма.

Вопросы к экзамену

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. Производство 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. Производство 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. Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека.
16. Изобразительное искусство, его виды и жанры
17. Форма и содержание в изобразительном искусстве.
18. Свет и цвет в изобразительном искусстве.

19. Основные принципы анализа литературного произведения.
20. Чем определяется роль архитектуры в жизни общества?
21. Перечислите функции, которые выполняют здания и сооружения?
22. Дайте определения понятий «архитектурный ансамбль» и «архитектурный комплекс»?
23. Охарактеризуйте понятия «классическая музыка» и «современная музыка».
24. Какое значение в музыке имеет понимание законов жанра?
25. Какие тенденции преобладают во взаимодействии музыки и слова, музыки и драмы?
26. Проанализируйте причины ваших музыкальных предпочтений.
27. Какое значение имеет контекст для понимания музыкального произведения?

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.
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.

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

а) основная литература

1. Данилова, А.В. Категория традиции в эстетике и художественной практике постмодернизма: учебное пособие / А.В. Данилова ; Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. (ВлГУ), 2016. — 112 с.

2. Куренкова, Р. А. Этюды к феноменологической эстетике музыки : монография / Р. А. Куренкова ; Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2015 .— 199 с. : ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 188-195.
3. Надирова, Л. Л. Струны общности: теоретические основы развития эмпатии у студентов музыкально-педагогических факультетов : монография / Л. Л. Надирова ; ВлГУ .— 2-е изд., испр. — Владимир : Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2013 .— 317 с. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 249-273.
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 А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2014 .— 68 с. — Имеется электронная версия .— Библиогр. в конце лекций.

б) дополнительная литература

1. Асафьев, Б.В. О русской природе и русской музыке // Искусство в школе. 2007. № 1. С. 7–11.
2. Барковская, Н. В. Методические принципы анализа литературного произведения в школе. Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2008. 117 с.
3. Фрейлих С. И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского; учебник. М. Академический Проект, 2008. 512 с.
4. Березкина О. П. Социально-психологическое воздействие средств массовой информации: учеб. пособие. М. : Академия, 2009. 240 с. –
5. Борев, Ю.Б. Эстетика. Теория литературы. Энциклопедический словарь терминов. М. : Астрель, АСТ, 2003. 575 с.
6. Вайсфельд И. В. Кино и телевидение в современной культуре //Искусство в системе культуры /сост. и отв. ред. М. С. Каган. Л. : Наука, 1987. 220 с.
7. Ванслов В. В. Об отражении действительности в музыке. Очерки. М. : Музгиз, 1953. 236 с.
8. Выготский, Л.С. Психология искусства. М. : Искусство, 1986. 324 с.
9. Высоцкая, Л. Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. 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.
10. Гришман, М. М. Литературное произведение. Теория художественной целостности. М. : Яз. Славян. Культур, 2007. 560 с.
11. Гуревич, П. С. Эстетика : учебник для вузов / П. С. Гуревич .— Москва : Юнити-Дана, 2006 .— 303 с. — (Учебники профессора П. С. Гуревича, Познание. Вера. Свершение) .— ISBN 5-238-01021-4.
12. Дорфман, Л.Я. Эмоции в искусстве. Теоретические подходы и эмпирические исследования. М. : Смысл, 1997. 424 с.
13. Дрозд Б. Д. Уроки анализа литературного произведения: книга для учителя. Ростов н/Д : Феникс, 2008. 250 с.
14. Ермаш, Г.Л. Творческая природа искусства. М. : Искусство, 1977. 320 с.
15. Ершов, П.М. Искусство толкования: в 2 ч. Дубна : Феникс, 1997. Ч. 1. Режиссура как практическая психология. 344 с.
16. Жильсон, Э. Живопись и реальность; пер. с фр. и англ. М. : Российская политическая энциклопедия, 2004. 368 с. 14. Каган М. С. Морфология искусства. Л. : Искусство, 1972. 440 с. — 2 экз.
17. Мейлах Б. С. Процесс творчества и художественное восприятие. Комплексный подход: опыт, поиски, перспективы. М. : Искусство, 1985. 318 с.

18. 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 .—
19. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества: учебное пособие. М. : Академический Проект, Гаудеамус, 2006. 490 с.
20. Солоухин В. А. Письма из Русского музея //Время собирать камни. М. : Правда, 1990. 688 с.
21. Сохор А. Н. Социальные функции искусства и воспитательная роль музыки // Вопросы социологии и эстетики музыки: Статьи и исследования. Вып. 3. Л. : Советский композитор, 1983. С.72–93.
22. Суминова Т. Н. Художественная культура как информационная система (мировоззренческие и теоретико-методологические основания. М. : Академический проект, 2006. 383 с.
23. 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 .—
24. 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) .
25. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для гуманитарных специальностей вузов / Т. Ю. Юренева .— Москва : Академический проект : Альма-Матер, 2007 .— 559 с.

в) периодические издания

1. Газета «Играем с начала. Da capo al fine».
2. Газета «Музыкальное обозрение».
3. Журнал «Балет»
4. Журнал «Искусство»
5. Журнал «Искусство в школе»
6. Журнал «Искусство кино»
7. Журнал «Культура и искусство»
8. Журнал «Музыка и время».
9. Журнал «Музыкальная академия».
10. Журнал «Музыкальная жизнь».
11. Журнал «Музыковедение».
12. Журнал «Народное творчество»
13. Журнал «Старинная музыка».
14. Журнал «Театральная жизнь»

г) интернет-ресурсы

1. "Анахарсис" - проект В. Цагараева. Статьи по культуре, религии, искусству. Галереи картин. <http://www.anaharsis.ru/>
2. "Архитектура и архитекторы"-информационный сайт. <http://www.archandarch.ru/>
3. "Кино-Театр.ру" - портал про кино и театр. <http://www.kino-teatr.ru/>
4. Architime.ru - архитектурный инструментарий.Архитектурный информационно-образовательный ресурс. <http://www.architime.ru/index.htm>

5. Анализ живописного произведения | Культура и искусство. <http://urok-kultury.ru/>
6. Архитекто.ру - история архитектуры, архитектурные стили, статьи...
<http://www.arhitekto.ru/>
7. Журнал «Искусство». <http://iskusstvo-info.ru/>
8. Журнал «Искусство кино». <http://kinoart.ru/>
9. Журнал «Театр». <http://oteatre.info/>
10. Искусство. <http://arts-all.ru/>
11. История архитектуры / каталог Архитектура, дизайн, строительство.
<http://www.forma.spb.ru/cncat1/archi/form/archi-theory/history-architecture/>
12. Карта сайта Виртуальный музей живописи Site Map. <http://smallbay.ru/grafica.html>
13. Описание и анализ. <http://www.resava.ru/opisanie-i-analis.html>
14. Семиотика и культура. http://compling2.narod.ru/ssylki/s_kult.html

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 и театральное искусство)».

Рабочую программу составил:

К.ф.н., доцент кафедры МО Данилова А.В.

Рецензент Попова Е.Г., начальник отдела музыкального просвещения Владимирской областной филармонии

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МО ИИХО протокол № 1 от 05.09.2017 года.

Заведующий кафедрой Л.Н. УЛЬЯНОВА

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

протокол № 2 от 06.09.2017 года.

Председатель комиссии Л.Н. УЛЬЯНОВА

