Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

А.А.Панфилов

20 75.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Анализ и интерпретация произведений искусства

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»

Направленность (профиль) «Региональный культурно-познавательный туризм»

Уровень высшего образования

Магистратура

Форма обучения

очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед,/ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
3	2 3ET, 72	-	18		54	зачёт
4	2 3ET, 72		12		60	Зачёт с оценкой
Итого	4 3ET, 144	-	30		144	Зачёт, Зачёт с оценкой

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусства» являются содействие становлению специальной *профессиональной компетентности* магистра педагогического образования путем расширения художественного кругозора студента и обогащения его опыта восприятия художественных явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Региональный культурно-познавательный туризм». Курс «Анализ и интерпретация произведений искусства» способствует развитию представлений о разновидностях методологических принципов анализа произведения искусства, знание которых необходимо для осуществления профессиональной деятельности в сфере культурно-познавательного туризма.

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведений искусства» относится к разделу «Дисциплины по выбору» вариативной части Блока 1 и предполагает тесную связь с дисциплинами «Региональная культура в контексте МХК», «Культурология», «Эстетика», «Художественно-культурная жизнь региона», «Методика просветительской деятельности», «Региональная музыкально-театральная культура» и реализуется параллельно с ними, опираясь на представленный в них материал. Дисциплина используется при формировании содержания Государственной итоговой аттестации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1),
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3),
- способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17), В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

- технологии абстрактного мышления, анализа, синтеза, способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1),

2) Уметь:

- самостоятельно осваивать и использовать новые методы исследования, новые сферы профессиональной деятельности в области культурно-просветительского туризма ОК-3);
- изучать и формировать культурные потребности и повышать культурнообразовательный уровень (ПК-17) различных групп населения;

3) Владеть:

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень (OK-1).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет <u>4</u> зачётных единиц, <u>144</u> часа.

		C	естра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Объем учебной работы,	Формы текущего контроля успеваемости	
№ Раздел (тема) п/п дисциплины		Семестр	Неделя семестра	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы, реферат	CPC	KII / KP	с применением интерактивных методов (в часах / %)	(по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Искусство в системе культуры. Язык искусства	3	1-6		6			13		3/50%	Рейтинг-контроль 1
2	Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства.	3	7- 12		6		+	21		3/50%	Рейтинг-контроль 2
3	Временные искусства. Литература.	3	13- 18		6		+	20		3 /50%	Рейтинг-контроль 3
	Всего за семестр				18		+	54		9/50%	зачёт
4	Временные искусства. Музыка.	4	1-4		4			20		2/50%	Рейтинг-контроль 1
5	Пространственны е искусства.	4	5-8		4		+	20		2/50%	Рейтинг-контроль 2
6	Пространственновременные искусства.	4	9- 12		4		+	20		2/50%	Рейтинг-контроль 3
	Всего за семестр				12		+	60		6/50%	Зачёт с оценкой
Всего					30		+	114		8,5 /50%	Зачёт, Зачёт с оценкой

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, художественнотворческие беседы, просмотр видео-записей, методических пособий, изучение учебнометодической 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 50 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП).

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

Текущий контроль осуществляется в форме рейтинг-контроля три раза в семестр.

Промежуточный контроль проходит в форме зачета (3 сем.) и зачета с оценкой (4 сем.), которые включают в себя устные ответы на вопросы.

3 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

- 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.

Задания к рейтинг-контролю № 2

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

- 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?

Задания к рейтинг-контролю № 3

Подготовить реферат на одну из предложенных тем:

- 1. Перечислите формы понимания литературного произведения.
- 2. Тождественны ли понятия «литературный язык» и «язык литературы».
- 3. Охарактеризуйте структурные особенности языка литературного произведения.
- 4. Раскройте следующие понятия: «сюжет», «фабула», «композиция». Покажите их художественные функции.
- 5. Проанализируйте причины ваших литературных предпочтений.
- 6. Какое значение имеет контекст для понимания литературного произведения?
- 7. Художественное время и художественное пространство в литературном произведении.
- 8. Специфика восприятия поэзии и прозы.

Вопросы к зачёту

- 1. Понятия «произведение искусства» и «художественный образ».
- 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. Перечислите разновидности методологических принципов анализа произведения искусства
- 10. В чём состоит специфика эстетического принципа анализа искусства?

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

Методические указания к самостоятельной работе 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. Культовые аспекты искусства.
- 6. Искусство и мораль.
- 7. Искусство и воспитание.
- 8. Эпоха, направление, стиль в искусстве.
- 9. Особенности художественного восприятия.
- 10. Религиозное искусство и понятие сакрального образа. Связь искусства и сакрального.
- 11. Экскурсионные ресурсы и возможности Владимирской области.

4 семетр

Задания к рейтинг-контролю № 1

- 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.

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 эссе. Примерные темы:

- 1. Практика и прагматика искусства (бытование искусства с точки зрения пользователя). Взаимосвязь искусства и аудитории (публики).
- 2. Взаимовлияние искусства и идеологии.

- 3. Взаимодействие искусства и повседневности.
- 4. Искусство как мир ценностей.
- 5. Культовые аспекты искусства.
- 6. Искусство и мораль.
- 7. Искусство и воспитание.

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. Роль экскурсий с показом произведений искусства, их цели, воспитательнопознавательные задачи. Виды экскурсий.
- 6. Ведущие художественные музеи мира и РФ.
- 7. Произведение искусства и его эстетическая функция.
- 8. Современная система представлений о сфере художественного творчества как эстетической деятельности.
- 9. Проблема формы и содержания в искусстве. Эстетическое чувство.
- 10. Проблема восприятия и понимания произведения искусства.
- 11. Образность как отличительная черта художественного мышления.
- 12. Художественный образ как эстетический знак, его основные особенности.
- 13. Произведение искусства как художественная модель мира.
- 14. Художественный язык как упорядоченное в чувственно-конкретной форме художественное сообщение, высказывание.
- 15. Специфика языка различных видов искусства.
- 16. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства (эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурносемиотический, психоаналитический).
- 17. Икона как тип изображения (ее функциональные, эстетически-художественные, метафизические и богословские измерения).
- 18. Храм как космологическая (мифологическая) и богословская (литургическая) парадигма.
- 19. Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека.
- 20. Изобразительное искусство, его виды и жанры

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

Методические указания к самостоятельной работе 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. Роль экскурсий с показом произведений искусства, их цели, воспитательно-познавательные задачи. Виды экскурсий.
- 8. Подобрать примеры анализа произведений искусства в научной литературе.

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

Основная:

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:

- 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.

- 1. Журнал «Вокруг света»
- 2. Журнал «Geo»
- 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 России [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 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» направленность (профиль) «Региональный культурно-познавательный туризм». Рабочую программу составил: Кандидат философских наук, доцент Рецензент: Кандидат философских наук, старший преподаватель Кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Владимирского Юридического Института Назарова М. Г. ФСИН России Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭиМО ИИХО Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ИИХО протокол № 9 от 10 02.15 года. Председатель комиссии 34 л.н. Ульянова

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рабочая программа одобрена на <u>2015 - 2016</u> учебный год
Протокол заседания кафедры № 01 от 15.09.15 года
Заведующий кафедрой Уграми Куренково Р.А.
Рабочая программа одобрена на 2016 - 2017 учебный год
Протокол заседания кафедры № 01 от 13.09.16 года
Заведующий кафедрой — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Рабочая программа одобрена на учебный год
Протокол заседания кафедры № от года
Заведующий кафедрой