

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

_____ А.А.Панфилов

« 06 » 09 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА

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 (экл./зачет)
3	2 ЗЕТ, 72	-	18		54	зачёт
4	2 ЗЕТ, 72	-	12		60	Зачёт с оценкой
Итого	4 ЗЕТ, 144	-	30		114	Зачёт, Зачёт с оценкой

Владимир 2017

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) «Анализ и интерпретация произведения искусства» являются:

- изучение принципов и методики анализа и интерпретации произведения искусства;
- расширение 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». Дисциплина «Анализ и интерпретация произведения 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 произведения искусства» относится к разделу «Дисциплины по выбору» вариативной части Блока 1 и предполагает тесную связь с дисциплинами «Региональная культура в контексте МХК», «Культурология», «Художественно-культурная жизнь региона», «Методика просветительской деятельности», «Региональная музыкально-театральная культура» и реализуется параллельно с ними, опираясь на представленный в них материал.

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),
- использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области искусства и образования (СК-1),
- разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и Интернета (СК-2),
- способность и готовность постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте, владеть методологией анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов (СК-3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

- формы и методы разработки и реализации просветительских проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и Интернета (СК-2);
- методологию анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов (СК-3).

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 культурно-образовательный уровень (ПК-17) различных групп населения;
- использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области искусства и образования (СК-1).

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 (ОК-1).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.

№ п/п	Раздел (тема) 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 (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы, реферат	СРС	КП / КР		
1	Введение. Теоретические основы анализа и интерпретации произведения искусства.	3	1-6		6			13	3/50%	Рейтинг-контроль 1	
2	Виды и методы анализа произведений	3	7-12		6		+	21	3/50%	Рейтинг-контроль 2	

	искусства. Экскурсии с показом произведений искусства в системе эстетического воспитания									
3	Экскурсии с показом произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, памятников, монументов	3	13-18		6		+	20	3 /50%	Рейтинг-контроль 3
	Всего за семестр				18		+	54	9/50%	зачёт
	Театральные экскурсии как часть искусствоведческих экскурсий. Экскурсии в картинные галереи, выставочные залы, искусствоведческие музеи	4	1-4		4			20	2/50%	Рейтинг-контроль 1
	Особенности проведение архитектурно-градостроительных экскурсий	4	5-8		4		+	20	2/50%	Рейтинг-контроль 2
	Особенности методики подготовки и проведения искусствоведческих экскурсий	4	9-12		4		+	20	2/50%	Рейтинг-контроль 3
	Всего за семестр				12			60	6/50%	Зачёт с оценкой
Всего					30			114	15 /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, 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 50 % аудиторных занятий.

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: проверка подготовки к самостоятельным занятиям, проверка самостоятельно выполненных анализов туристических арт-объектов, обзоров искусствоведческих статей, работы с научной литературой, подготовки докладов, проведения музыкальных викторин. В 3 семестре предполагается подготовка реферата, в 4-м – эссе на одну из предложенных тем.

В конце 3 семестра сдается зачет, который включает в себя устные ответы на вопросы. В конце 4 семестра – зачёт с оценкой.

3 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

1. Искусство: смысл и содержание понятия.
2. Теория искусства в контексте гуманитарных наук: междисциплинарная природа теоретического знания.
3. Искусство как феномен культуры.
4. Понятие арт-объекта.
5. Виды и жанры искусства.
6. Жанровое взаимодействие в искусстве.
7. Проблемы синтеза в искусстве.

Задания к рейтинг-контролю № 2

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

1. Диалог как способ существования художественного произведения.
2. Нравственные проблемы в искусстве XX века.
3. Отношения формы и содержания в современном искусстве.
4. Стили и стилизации в искусстве XX века.
5. Проявления постмодернизма в современном искусстве.
6. Художественный образ, воображение и изобразительность. Восприятие и механизм формирования образа мира.

Задания к рейтинг-контролю № 3

Подготовить реферат на одну из предложенных тем:

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.
8. Проявления постмодернизма в современном искусстве.
9. Религиозное искусство и понятие сакрального образа. Связь искусства и сакрального.
10. Полифункциональность искусства.

Вопросы к зачёту

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. Изобразительное искусство, его виды и жанры
12. Форма и содержание в изобразительном искусстве.
13. Свет и цвет в изобразительном искусстве.
14. Изобразительное искусство и художественный образ
15. Пространство и время в изобразительном искусстве
16. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений различных видов искусств.

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. Изображение как инструмент воздействия (и его разновидности).
2. Основные проблемы времени в пластических искусствах. Изобразительное искусство и историческое время.
3. Природа цветоощущения и основные параметры цвета. Психологические и символические составляющие цветопереживания.
4. Свет и цвет в видах изобразительного искусства.
5. Композиция произведения как организация изображения. Теория пропорций в изображении.
6. Произведение искусства как «открытая система». Визуальная поэтика изображения.
7. Символ, аллегория и эмблема в изобразительном искусстве. Изображение как сравнение.
8. Стиль, направление, эпоха: содержание и границы понятий. Характеристика понятия «художественное направление».
9. Стиль как характеристика исторического бытия художественной формы.

4 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

1. Театральные экскурсии как часть искусствоведческих экскурсий.
2. Экскурсии в картинные галереи, выставочные залы, искусствоведческие музеи
3. Синтез искусств в архитектуре.
4. Синтез искусств в театре.
5. Роль экскурсий с показом произведений искусства, их цели, воспитательно-познавательные задачи. Виды экскурсий.

Задания к рейтинг-контролю № 2

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

1. Экскурсии с показом произведений живописи, их особенности.
2. Экскурсии с показом произведений декоративно-прикладного искусства, их

особенности.

3. Экскурсии с показом произведений скульптуры, их цели и задачи, экскурсионные объекты в экскурсиях этого типа.
4. Театральные экскурсии как часть искусствоведческих экскурсий. Виды экскурсий на театральные темы. Типы экскурсионных объектов.
5. Экскурсии в картинные галереи, выставочные залы, искусствоведческие музеи.

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. Театральные экскурсии как часть искусствоведческих экскурсий.
2. Экскурсии в картинные галереи, выставочные залы, искусствоведческие музеи
3. Синтез искусств в архитектуре.
4. Синтез искусств в театре.
5. Роль экскурсий с показом произведений искусства, их цели, воспитательно-познавательные задачи. Виды экскурсий.
6. Экскурсии с показом произведений живописи, их особенности.
7. Экскурсии с показом произведений декоративно-прикладного искусства, их особенности.
8. Экскурсии с показом произведений скульптуры, их цели и задачи, экскурсионные объекты в экскурсиях этого типа.
9. Театральные экскурсии как часть искусствоведческих экскурсий. Виды экскурсий на театральные темы. Типы экскурсионных объектов.
10. Экскурсии в картинные галереи, выставочные залы, искусствоведческие музеи.
11. Ведущие художественные музеи мира.
12. Крупнейшие художественные музеи РФ.
13. Экскурсионные ресурсы и возможности Владимирской области.

14. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства (эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический)
15. Виды экскурсионного анализа произведений искусства.

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 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. Мягина .— 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 «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 Москвы [Электронный ресурс]. – URL: <http://hram.codis.ru/>. – Загл. с экрана.
- Храмы России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.temple.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 кафедры МО **Данилова А.В.**

Рецензент:

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**

