МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
_____ Ю. А. Жадаев
« ___ » _____ 2016 г.

Анализ и интерпретация произведения искусства

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Художественное образование»

очная форма обучения

Волгоград
2016

created by free version of DocuFreezer

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
«28» 06 2016 г., протокол № 12

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. 28.06 2016 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования« 04» 07 2016 г. , протокол № 12

Председатель учёного совета Тарасов Н.Н. _____ « » 04.07 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«29» 08 2016 г. , протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:
Рамзаева Екатерина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Художественное образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 марта 2015 г., протокол № 8).

created by free version of DocuFreezer

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать у будущих специалистов представления об анализе и интерпретации различных художественных произведений; содействовать становлению базовой профессиональной компетентности магистра художественного образования на основе овладения содержанием дисциплины.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведения искусства» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной деятельности:

– педагогическая;

– научно-исследовательская.

Для освоения дисциплины «Анализ и интерпретация произведения искусства» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы науки», «Восприятие произведений искусства в системе эстетического воспитания школьников», «Музейная педагогика», «Педагогика и методика развития индивидуальности», «Полихудожественный подход в обучении школьников изобразительному искусству», «Пространственно-пластические искусства (практикум)», «Современные проблемы художественно-педагогических исследований», «Современные художественно-образовательные системы», «Художественные материалы и техники в системе художественного образования», «Эволюция художественных парадигм», прохождения практик «Научно-исследовательская практика», «Научно-исследовательская работа», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Педагогическая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Восприятие произведений искусства в системе эстетического воспитания школьников», «Методическая деятельность в художественном образовании», «Педагогика диалога», «Проблемы педагогического общения», «Художественные материалы и техники в системе художественного образования», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);

– способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);

– готовностью организовывать собственную деятельность, направленную на решение художественных, педагогических и музейно-педагогических задач, осуществлять целостный

created by free version of DocuFreezer

анализ и интерпретировать произведения различных видов изобразительного искусства (СК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– проблемы восприятия и понимания произведения искусства;
– систему художественной культуры и искусства;
– язык архитектонических искусств;
– работать в команде;

уметь
– интерпретировать произведения искусства;
– навыками четкого изложения и отстаивания собственной позиции в устной и письменной форме;
– навыками системного анализа и интерпретации произведений изобразительного искусства;
– навыками критического оценивания различных точек зрения;

владеть
–

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3 / 4
Аудиторные занятия (всего)	40	10 / 30
В том числе:		
Лекции (Л)	–	– / –
Практические занятия (ПЗ)	40	10 / 30
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	140	62 / 78
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО
Общая трудоемкость часы	180	72 / 108
зачётные единицы	5	2 / 3

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	Рассмотрение проблемы восприятия и понимания произведения искусства. Произведение искусства как сложно построенный смысл (текст), системное единство элементов художественного языка
2	Временные искусства. Литература как предмет познания в системе культуры и искусства. Музыка как символ	Изучение специфики языка различных видов искусства (литература, музыка)

created by free version of DocuFreezer

	культуры	
3	Пространственные искусства. Язык архитектонических искусств. Анализ и интерпретация произведения изобразительного искусства	Изучение специфики анализа и интерпретации произведений изобразительного искусства и архитектуры
4	Пространственно-временные искусства. Театральное искусство. Киноискусство	Изучение специфики языка театрального и киноискусства

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	**Всего**
1	Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	–	10	–	35	45
2	Временные искусства. Литература как предмет познания в системе культуры и искусства. Музыка как символ культуры	–	10	–	35	45
3	Пространственные искусства. Язык архитектонических искусств. Анализ и интерпретация произведения изобразительного искусства	–	10	–	35	45
4	Пространственно-временные искусства. Театральное искусство. Киноискусство	–	10	–	35	45

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия [Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29277.— ЭБС «IPRbooks».

2. Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ломов С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 188 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8299.— ЭБС «IPRbooks».

3. Инновационные тенденции в современном художественном образовании [Электронный ресурс]: материалы научно-практического семинара для учителей в рамках Республиканской олимпиады школьников по изобразительному искусству (25 марта 2016 г.)/ Л.М. Альметова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016.— 91 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60700.— ЭБС «IPRbooks».

created by free version of DocuFreezer

4. Стасевич В.Н. Учеба, творчество, искусство. Слагаемые понятия культуры [Электронный ресурс]: монография/ Стасевич В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2014.— 160 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47170.— ЭБС «IPRbooks».

5. Методы и технологии обучения изобразительной и проектной деятельности. Выпуск 5 [Электронный ресурс]: сборник статей/ Ю.Ф. Катханова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 202 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8290.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Свешников А.В. Композиционное мышление. Анализ особенностей художественного мышления при работе над формой живописного произведения. Учебное пособие/ А. В. Свешников. – М.: Университетская книга, 2009. – 531 с..

2. Соколова М.В. Мировая культура и искусство: Учеб.пособие для студентов вузов: Рек.учеб.-метод. объединением по образованию в области сервиса/ М.В. Соколова. -4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. – 344 с..

3. Изобразительное искусство : метод. пособие : 1--4 кл. / [Б. М. Неменский и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2008. - 191 с. - (Школа Неменского)..

4. Неменский, Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. - М.: Просвещение, 2007. – 345 с..

5. Буровкина Л.А. Научно-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования [Электронный ресурс]: монография/ Буровкина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 320 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26724.— ЭБС «IPRbooks».

6. Мынбаева А.К. Искусство преподавания. Концепции и инновационные методы обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мынбаева А.К., Садвакасова З.М.— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2012.— 228 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57462.— ЭБС «IPRbooks».

7. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный ресурс]: учебник. Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование»/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 208 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks».

8. Переслени Л.И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня развития познавательной деятельности младших школьников [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Переслени Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 1996.— 64 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3861.— ЭБС «IPRbooks».

9. Беликова Е.В. Теория и методика воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беликова Е.В., Битаева О.И., Елисеева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6346.— ЭБС «IPRbooks».

10. Профессионализм современного педагога. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников [Электронный ресурс]: монография/ А.В. Карпов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 168 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9146.— ЭБС «IPRbooks».

created by free version of DocuFreezer

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru.
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/366.html.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, пакет MS Office, в т.ч. программа Power Point).
2. Пакет офисных приложений (просмотр слайд-шоу).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Анализ и интерпретация произведения искусства» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Компьютерный класс для аудиторной и самостоятельной работы обучаемых, оборудованный необходимым количеством выхода в Интернет, оснащённых доступа к Интернету и локальной сети для подготовки к занятиям и проверки результатов выполнения самостоятельной работы студентов.
2. Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с возможностью использования графических и офисных приложений, распечатки документов, доступа к Интернету и локальной сети для подготовки к занятиям и проверки результатов выполнения самостоятельной работы студентов.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведения искусства» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а

created by free version of DocuFreezer

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;

– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;

– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Анализ и интерпретация произведения искусства» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

created by free version of DocuFreezer