

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

« 30 » мая 2022 г.

Анализ и интерпретация произведений искусства

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-
прикладного искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2022

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма
« 12 » апреля 2022 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 12 » апреля 2022 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 17 » мая 2022 г. , протокол № 10

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 17 » мая 2022 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 30 » мая 2022 г. , протокол № 13

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 дизайну костюма ФГБОУ ВО "ВГСПУ".

Программа дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусства» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 мая 2022 г., протокол № 13).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать у будущих бакалавров представления об анализе и интерпретации различных художественных произведений; содействовать становлению профессиональной компетентности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведений искусства» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусства» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в профессию», «Декоративное искусство», «Дизайн», «Живопись», «История визуально-пространственных искусств», «Композиция», «Методика обучения (образование по профилю)», «Основы вожатской деятельности», «Основы государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений», «Педагогика», «Психология», «Рисунок», «Технология и организация воспитательных практик (классное руководство)», «Искусство графики», «Искусство декоративных росписей», «Искусство ручного ковро ткачества», «Основы музейной педагогики», «Основы пластического моделирования», «Основы цветоведения и колористики», «Основы эмальерного искусства», «Пластика малых форм», «Практикум по изобразительному искусству», «Пропедевтика», «Технологии обучения изобразительному искусству», прохождения практик «Производственная (педагогическая в области изобразительного искусства) практика», «Производственная (педагогическая вожатская) практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Производственная (педагогическая, классное руководство, тьюторство, воспитательная работа в ОО и ДО) практика», «Учебная (копийная) практика», «Учебная (проектно-творческая оформительская) практика», «Учебная (проектно-творческая пленэр) практика», «Учебная (проектно-технологическая пленэр) практика», «Учебная (технологическая по педагогике) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1);
- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2);
- способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– проблемы восприятия и понимания произведения искусства;

уметь

– интерпретировать произведения искусства;

владеть

– навыками четкого изложения и отстаивания собственной позиции в устной и письменной форме.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		8
Аудиторные занятия (всего)	28	28
В том числе:		
Лекции (Л)	10	10
Практические занятия (ПЗ)	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	18	18
Самостоятельная работа	40	40
Контроль	4	4
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО
Общая трудоемкость	часы 72	72
	зачётные единицы 2	2

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 культуры	Изучение специфики языка различных видов искусства (литература, музыка)
3	Пространственные искусства. Язык архитектурных искусств. Анализ и интерпретация произведения изобразительного искусства	Изучение специфики анализа и интерпретации произведений изобразительного искусства и архитектуры
4	Пространственновременные 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	2	–	4	10	16
2	Временные искусства. Литература как предмет познания в системе культуры и искусства. Музыка как символ культуры	2	–	4	10	16
3	Пространственные искусства. Язык архитектурных искусств. Анализ и интерпретация произведения изобразительного искусства	2	–	4	10	16
4	Пространственновременные искусства. Театральное искусство. Киноискусство	4	–	6	10	20

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, 2017.— 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».

4. Стасевич В.Н. Учеба, творчество, искусство. Слагаемые понятия культуры [Электронный ресурс]: монография/ Стасевич В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ростовна-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, 2017.— 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. альФараби, 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».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.
2. 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 произведений искусства» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Компьютерный класс для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, оборудованный необходимым количеством выходов 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 произведений искусства» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

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 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 обучающихся 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 произведений 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.