

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

« 06 » марта 2023 г.

Анализ и интерпретация произведений искусства

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)»

Профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в
области декоративного искусства)»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 16 » февраля 2023 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

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 дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусства» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 125) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в области декоративного искусства)»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 06 марта 2023 г., протокол № 8).

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 эмалирного 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	2	-	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.— 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, 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 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 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.