

Компонент ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Художественное образование. Дизайн

Б1.О.07.12
шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**Дисциплины
(модуля)**

Методология анализа произведения искусства

Разработчик:
Шилова Н.А.
доцент каф. ИиД,
канд. пед. наук

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
протокол № 6 от 12.02.2026 г.

Заведующий кафедрой искусств и дизайна

подпись

Терещенко Е.Ю.

**Мурманск
2026**

Пояснительная записка

Объем дисциплины 4 з. е.

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	ИД-1 ук-5 анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений ИД-2 ук-5 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям Отечества ИД-3 ук-5 конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции	Знать: социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений Уметь: демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям Отечества Владеть: навыком конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции

2. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Искусство в системе культуры. Анализ и синтез как методы постижения произведения искусства

Проблема самоактуализации человека в искусстве. Содержание искусства как эстетической деятельности: искусство как духовное освоение действительности, как восприятие действительности в развитых формах человеческой чувственности. Коммуникативный и диалогический характер искусства (порождающее и воспринимающее сознание);

искусство в системе культуры. Познавательная, этическая и эстетическая деятельность человека в системе культуры; особенности произведений временных видов искусства; особенности произведений пространственных видов искусства; особенности произведений синтетических видов искусства;

Раздел 2. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства.

Анализ и синтез как методы постижения произведения искусства. Эстетический анализ художественного произведения.

Искусствоведческий и культурологический анализ художественного произведения.

Структурно-семиотический, психоаналитический, комплексный, системный подходы к анализу произведений.

Раздел 3. Интерпретация художественного произведения

Понятие интерпретации. Особенности научной и критической интерпретации. Виды интерпретации художественного произведения. Специфика художественной коммуникации и информации. Понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ». Критерий художественности: единство содержания и формы произведения, целостность восприятия образов и др.

Природа художественного мышления и художественного произведения как объект научного изучения;

искусство-критика-общество; этапы развития художественной критики;

категории теории и методологии художественной критики: оценка, художественный статус произведения; подходы: социологический, конкретно-исторический, сравнительный, биографический, творческо-генетический, микроанализ, внимательное чтение.

Объективное и субъективное в критическом анализе; проблема понимания художественного текста; комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия–понимания. Герменевтика как искусство толкования текста, герменевтический метод интерпретации художественного произведения

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;

- методические указания к выполнению практических работ представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;

- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены на официальном сайте МАУ в разделе «Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным».

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме отдельного документа, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);

- задания текущего контроля;

- задания промежуточной аттестации;

- задания внутренней оценки качества образования.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания, электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем)

Основная литература:

1. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс] : учебник / Ф. О. Айсина, И. А. Андреева, С. Д. Бородин, Н. О. Воскресенская, А. Н. Маркова. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 760 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386>
2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-iskusstvoznaniye-429148> (дата обращения: 02.04.2019).

Дополнительная литература:

1. Садохин, А. П. Мировая художественная культура : учебник / А. П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01313-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030> (02.04.2019).

2. Садохин, А. П. Культурология: теория культуры : учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 365 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00780-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400> (02.04.2019).

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Национальный открытый университет <http://www.intuit.ru/>
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru>
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>
4. Искусство сценографии - [http:// list-of-lit.ru/iskusstvo-scenografii.htm](http://list-of-lit.ru/iskusstvo-scenografii.htm)
5. Современные медиа технологии в образовании и культуре». <http://www.informio.ru/>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

Kaspersky Anti-Virus

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства:

Windows 7 Professional

Windows 10

MS Office

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства:

Adobe Reader

FlashPlayer

Google Chrome

LibreOffice.org

Mozilla FireFox

8. Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной программы» и включает:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде МАУ;

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

10. Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности

Таблица 1 - Распределение трудоемкости

Вид учебной деятельности	Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по формам обучения		
	Очная		
	Семестр		Всего часов
	7	8	
Лекции		12	12
Практические занятия		20	20
Самостоятельная работа		112	112
Всего часов по дисциплине		144	144

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

Зачет		1	1
Количество докладов по теме		2	2
Количество бланковых тестов		1	1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МАГУ.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

Kaspersky Anti-Virus

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства:

Windows 7 Professional

Windows 10

MS Office

CorelDraw

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства:

7Zip

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства:

Adobe Reader

FlashPlayer

Google Chrome

LibreOffice.org

Mozilla FireFox

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

ЭБС издательства «Лань» <https://e.lanbook.com/>

ЭБС издательства «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/>

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

Электронная база данных Scopus

Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». <http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.

Приложение 1 к РПД Методология анализа и интерпретации произведения искусства

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профили) Дизайн. Технология

Форма обучения – очная

Год набора - 2020

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.	Кафедра	Искусств и дизайна
2.	Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
3.	направленность (профиль)	Дизайн. Технология
4.	Дисциплина (модуль)	Методология анализа и интерпретации произведения искусства
5.	Форма обучения	очная
6.	Год набора	2020

I. Методические рекомендации

1.1 Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время проведения лекционных и практических занятий

Работа с лекционным материалом – это работа с записями.

Материал лекций является алгоритмом поиска информации на заданную тему, ориентирует в проблемах и ресурсах информационных систем. Материалы лекции необходимо использовать для подготовки к практическим занятиям. В ходе лекции следует внимательно относиться к тем моментам, где преподаватель указывает на основные и дополнительные источники информации: следует четко записывать данные источника, оставлять место для дополнительных комментариев, а также для того, чтобы записать аналогичный источник информации, раскрывающий данный пункт темы. В качестве дополнительной работы следует применять метод формализации записей, то есть на свободном месте создавать схемы, зафиксированного материала. Новые термины, понятия, определения следует выделять, добиваться глубокого запоминания формулировок, а также мысленно выстраивать логику связей между терминами и определениями различных модулей.

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям

Практические занятия посвящены изучению наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы. Рекомендуется подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной практикой. Список рекомендованной литературы следует дополнить современными источниками, в том числе аналитикой по реализованным проектам в креативных индустриях, культурных мероприятий.

1.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Обучение студентов МАГУ включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.

Основные способы самостоятельной работы по изучению дисциплины являются:

изучение и конспектирование первоисточников - произведений классиков психологической науки; чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий и другой учебной литературы;

регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и радиопередач;

работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных пособий);

подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях;

подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины;

решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем;

формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим занятиям;

подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заочной формы обучения);

подготовка к зачету \ экзамену.

В образовательном процессе студентов МАГУ выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

написание рефератов;

подготовка к семинарам и практическим занятиям;

составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);

выполнение микроисследований;

подготовка практических разработок;

компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих тестов.

1.4. Методические рекомендации по созданию презентации

Алгоритм создания презентации:

1 этап – определение цели презентации

2 этап – подробное раскрытие информации,

3 этап – основные тезисы, выводы.

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени докладчика и его контактной информации;

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое описание основных вопросов;

- оставшиеся слайды имеют информативный характер.

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.

Требования к оформлению и представлению презентации:

Тщательно структурированная информация.

Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков.

Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац.

Главную идею надо выложить в первой строке абзаца.

Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно.

Графика должна органично дополнять текст.

Выступление с презентацией длится не более 10 минут;

1.5. Методические рекомендации по подготовке кейс-задания

Анализ художественного произведения выполняется в письменной форме (3-4 стр. А4) Алгоритм анализа:

1 этап – определение вида, жанра произведения;

2 этап – подробное раскрытие информации,

3 этап – основные тезисы, выводы.

1.6. Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать: титульный лист; содержание; введение; основную часть, состоящая из двух-трех параграфов, заключение и список литературы.

Объем реферата должен составлять не менее 10 - 15 страниц машинного текста. При оформлении реферата следует соблюдать следующие правила:

Текст должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа формата А4, шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта-14. Выравнивание текста производится по ширине текста, межстрочный интервал-1,5 строки, поля: сверху и снизу-20мм, слева-30мм, справа-10мм; абзацный отступ- 1,25 см.

Ссылки (сноски) нумеруются последовательно в пределах страницы, на каждой новой странице нумерацию ссылок начинают сначала.

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Заголовки печатаются прописными буквами.

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Перенос слов в заголовках не допускается.

Нумерация страниц начинается с титульного листа, но на самом титульном листе номер страницы не проставляется. Номер страницы ставится сверху с выравниванием по центру.

Список литературы и сноски оформляются в соответствии с действующими ГОСТ-ами по оформлению библиографического списка.

1.7. Методические указания к выполнению тестовых заданий

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые необходимо дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех правильных или всех

неправильных ответов быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.

Вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей, в этом случае необходимо найти ответ, который является верным по существу, обобщает какое-либо понятие, раскрывает процесс и т.п.

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме определено так, чтобы быть достаточным для оценки знаний по всему пройденному материалу.

1.8 Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета

Подготовка к зачету предполагает последовательную активность в освоении материалов курса, участие в лабораторных занятиях, выполнение заданий для самостоятельной работы. В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическим материалам и закрепляют промежуточные знания. На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:

самостоятельная работа в течение семестра;

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

подготовка к ответу на вопросы.

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, основную и дополнительную литературу.

Зачет проводится в устной форме по билетам, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках билета, а также, помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-ориентированной направленности по программе данного курса.

На подготовку к ответу на билет на зачете отводится 20 минут.

Результат зачета выражается оценками «зачтено», «незачтено».

При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю в начале зачета, а также письменные принадлежности. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета.

II. Планы практических занятий

Тема 1: Искусство в системе культуры.

Интерактивное занятие: проблемный семинар

План

Особенности произведений временных видов искусства;

Особенности произведений пространственных видов искусства;

Особенности произведений синтетических видов искусства.

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

Опишите проблемы самоактуализации человека в искусстве.

Охарактеризуйте содержание искусства как эстетической деятельности: искусство как духовное освоение действительности, как восприятие действительности в развитых формах человеческой чувственности.

В чем специфика познавательной, этической и эстетической деятельности человека в системе культуры;

Опишите особенности произведений временных, пространственных, синтетических видов искусства.

Задание для самостоятельной работы

Подготовьте презентацию (см. темы презентаций).

Тема 2: Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства

План

Искусствоведческий и культурологический анализ художественного произведения.

Структурно-семиотический, психоаналитический, комплексный, системный подходы к анализу произведений искусства

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

Раскройте сущность анализа и синтеза как методов постижения произведения искусства.

В чем специфика эстетического анализа художественного произведения.

Опишите особенности структурно-семиотического, психоаналитического, комплексного, системного подходов к анализу произведений искусства

Задание для самостоятельной работы

Напишите реферат (см. темы рефератов).

Тема 3: Интерпретация художественного произведения

Интерактивное занятие: круглый стол

План

1. Особенности научной и критической интерпретации.

2. Виды интерпретации художественного произведения.

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

Определите специфику интерпретации произведений искусства

Определите понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ»

Опишите сущность герменевтического метода интерпретации художественного произведения

Задание для самостоятельной работы

Подготовьтесь к тестированию. Подготовьте доклад по книге «Основы теории художественной культуры» под ред. Л.М. Мосоловой.

Тема 4: Анализ и интерпретация живописного произведения

План

Особенности произведений изобразительного искусства.

Жанры и виды изобразительного искусства.

Техники и изобразительно-выразительные средства;

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

Опишите особенности произведений изобразительного искусства.

Перечислите жанры и виды изобразительного искусства.

Опишите изобразительно-выразительные средства изобразительного искусства

Задание для самостоятельной работы

Кейс-задание: проведите анализ произведения изобразительного искусства (на выбор) по схеме история создания (автор, название, время создания, сведения из биографии художника, прототипы и пр.);

вид живописи, жанр произведения, техника исполнения;

сюжет, если есть, образы и др.;

особенности композиции, вид, средства и др.;

особенности колористического решения живописного произведения;

стиль, направление, течение, индивидуальность творческих приемов;

значение произведения для художественной культуры, для творчества автора и др.;

Тема 5: Анализ и интерпретация литературного произведения

План

Особенности произведений литературы.

Жанры и виды литературы.

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

Опишите особенности литературных произведений.

Перечислите жанры и виды литературы.

Опишите выразительные средства литературы

Задание для самостоятельной работы

Кейс-задание: проведите анализ литературного произведения (на выбор) по схеме

определить тему, проблему и идею произведения;

указать средства создания художественного образа (тропы, фигуры);

определить форму повествования, перечислить персонажей, отметив их статус в структуре произведения;

тип конфликта;

охарактеризовать сюжетные элементы (экспозицию, завязку, кульминацию, развитие действия, развязку);

отметить композиционные приёмы.

Тема 6: Анализ памятников архитектуры

План

Особенности архитектуры.

Виды литературы.

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

Опишите особенности архитектуры.

Перечислите виды литературы.

Опишите выразительные средства архитектуры

Задание для самостоятельной работы

Кейс-задание: проведите анализ памятника архитектуры (на выбор) по схеме

история создания архитектурного сооружения и рассмотрение творческого пути его автора;

определение принадлежности сооружения к исторической эпохе, художественному стилю, архитектурному направлению;

выявление художественных средств и приемов создания архитектурного образа (симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб);

выявление связи между внешним и внутренним обликом архитектурного сооружения, его сочетание с окружающей средой;

рассмотрение использования других видов искусства в оформлении архитектурного облика здания;

итоговая характеристика художественного образа произведения

Тема 7: Культурологический анализ художественного произведения

План

Основные этапы культурологического анализа

Художественное произведение как носитель национальной культуры

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

Перечислите основные этапы культурологического анализа.

В чем актуальность и значение художественного произведения для современного общества (приведите примеры).

В чем специфика художественного произведения как носителя национальной культуры

Задание для самостоятельной работы

Кейс-задание: проведите культурологический анализ художественного произведения (на выбор) по схеме

1. Актуальность и значение художественного произведения для современного общества.
2. Художественное произведение как единое целое. Изучение произведения искусства с точки зрения взаимосвязи “историческая эпоха – автор – произведение” при обязательном учете идеологических, социокультурных или других значимых факторов.
3. Специфика художественного образа, его символичность, многозначность. Культурный контекст как необходимое условие понимания художественного образа. Язык художественного текста: композиция, колорит, ритм и т.д.
4. Творчество писателя с позиции явлений и фактов культуры, стимулирующих и обуславливающих создание художественных текстов.
5. Художественное произведение как носитель национальной культуры.
6. Взаимосвязь, диалог культур, заимствование и новаторство в художественном произведении.
7. Связь данного произведения с другими видами искусства: музыкой, изобразительным искусством, театром, кино и т.д.
8. Жизнь художественного произведения в современном искусстве, разнообразие трактовок художественного образа.
9. Итоговая характеристика художественного произведения, сопоставление с первоначальной трактовкой.

Приложение 2 к РПД Методология анализа и интерпретации произведения искусства
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили) Дизайн. Технология
Форма обучения – очная
Год набора - 2020

3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап формирования компетенции (разделы, темы дисциплины)	Формируемая компетенция	Критерии и показатели оценивания компетенций			Формы контроля сформированности компетенций
		Знать:	Уметь:	Владеть:	
Искусство в системе культуры.	УК-1 ОПК-8	функции искусства в системе культуры	использовать полученные знания в профессиональной деятельности	современными методами научного исследования в предметной сфере	Презентация
Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства.	УК-1 ОПК-8	методы изучения искусства	использовать методологию исследований искусства;	методологией анализа явлений произведений искусства	Реферат
Интерпретация художественного произведения.	УК-1 ОПК-8	методы постижения произведений искусства	использовать основные понятия искусствоведения в исследовательской деятельности	способами осмысления и критического анализа научной информации	Тесты
Анализ и интерпретация живописного произведения	УК-1 ОПК-8	специфику интерпретации живописного произведения	способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	методикой комплексного анализа художественных произведений	Кейс-задание
Анализ и интерпретация литературного произведения	УК-1 ОПК-8	специфику интерпретации литературного произведения	осуществлять выбор собственной ориентации в мире художественных ценностей.	методикой комплексного анализа художественных произведений	Кейс-задание
Анализ памятников архитектуры	УК-1 ОПК-8	специфику анализа памятников архитектуры .	ориентироваться в вопросах мирового, российского и регионального культурного развития	методикой комплексного анализа художественных произведений	Кейс-задание
Культурологический анализ художественного произведения	УК-1 ОПК-8	Специфику культурологического анализа художественного произведения	способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень	навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.	Кейс-задание

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы «не зачтено» – 60 баллов и менее; «зачтено» – 61-100 баллов

4. Критерии и шкалы оценивания

4.1. Решение тестов

Процент правильных ответов	До 60	61-80	81-100
Количество баллов за решенный тест	0	5	20

4.2. Подготовка презентаций

Структура презентации	Максимальное количество баллов
Содержание	
Сформулирована цель работы	1
Понятны задачи и ход работы	1
Информация изложена полно и четко	1
Иллюстрации усиливают эффект восприятия текстовой части информации	1
Указаны названия иллюстраций	1
Сделаны выводы	1
Указаны источники	1
Оформление презентации	
Единый стиль оформления Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графикой	1
Все параметры шрифта хорошо подобраны, размер шрифта оптимальный и одинаковый на всех слайдах Ключевые слова в тексте выделены	1
Эффект презентации	
Общее впечатление от просмотра презентации	1
Максимальное количество баллов	10

4.3. Подготовка реферата

Структура реферата	Максимальное количество баллов
Содержание	
Сформулирована актуальность	1
Сформулирована цель работы	1
Понятны задачи и ход работы	1
Информация изложена полно и четко	1
Сделаны выводы	1
Указаны источники	1
Реферат содержит введение; основную часть, состоящую из двух-трех параграфов, заключение и список литературы	1
Оформление	
Объем реферата не менее 10 - 15 страниц машинного текста.	1
Текст оформлен в соответствии с требованиями	1
Список литературы и сноски оформляются в соответствии с действующими ГОСТ-ами по оформлению библиографического списка.	1
Максимальное количество баллов	10

4.3. Подготовка кейс-задания

Структура доклада	Максимальное количество баллов
Сформулирована актуальность	1
Информация изложена полно и четко	1
Сформулированы основные тезисы и выводы	3
Максимальное количество баллов	5

4.4. Критерии оценки ответа на экзамене

(1 вопрос - 20 баллов; 2 вопрос - 20 баллов)

Ответ студента на экзамене оценивается баллами, которые в совокупности с набранными в течение семестра позволяют выставить оценку «зачтено» (61 и более баллов) в соответствии со следующими критериями:

Структура ответа	Максимальное количество баллов
Проявляет уверенные знания по предложенной теме	5
Информация изложена полно и четко	5
Владеет профессиональной терминологией, четко интерпретирует информацию	5
Аргументированно делает выводы по излагаемым вопросам	5
Максимальное количество баллов	20

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

5.1. Типовое тестовое задание

Какой из перечисленных видов искусства относится к пространственным видам искусства?

- А. живопись;
- Б. кино;
- В. хореография;

2. Какой из перечисленных видов искусства относится к временным видам искусства?

- А. архитектура;
- Б. поэзия;
- В. скульптура;

3. Какой из перечисленных видов искусства относится к группе синтетических?

- А. декоративно-прикладное искусство;
- Б. балет;
- В. музыка;

4. Выберите из предложенного основные выразительные средства графики:

- А. форма, объем, пластика;
- Б. архитектоника, стилизация;
- В. точка, линия, пятно;

5. Что из перечисленного является видом изобразительного искусства?

- А. графика,
- Б. архитектура;
- В. декоративно-прикладное искусство;

6. Что из перечисленного является жанром пластического искусства?

- А. пастораль;
- Б. меццо-тинто;
- В. фреска;

7. Что из перечисленного является техникой монументальной живописи?

- А. пастораль;
- Б. холст/масло;

В. фреска;

8. Что из перечисленного является стилем в искусстве?

А. пленэр;

Б. модерн;

В. модернизм;

5.2. Темы рефератов:

Жанры театральных представлений. Театральный спектакль и средства его художественной выразительности.

Сюжет и композиция литературного произведения. Система персонажей произведения литературы.

Автор и читатель произведения литературы.

Средства художественной выразительности: тропы, интонационно-синтаксическая выразительность художественной речи. Средства звуковой организации речи.

Рифма и ее виды. Строфа и ее виды. Системы стихосложения в русской поэзии и их выразительные возможности.

Сценическое пространство и его художественное оформление. Режиссура как средство создания театральной формы.

Элементы и особенности книжной графики. Иллюстрация как синтез пластического, изобразительного и временного искусства

Коммуникативный и диалогический характер искусства.

Художественный образ в искусстве.

5.3. Темы презентаций

Анализ и интерпретация произведений древнейшего мира.

Анализ и интерпретация произведений художественной культуры Древнего мира

Анализ и интерпретация произведений художественной культуры средневековой Западной Европы.

Анализ и интерпретация произведений художественной культуры Византии.

Анализ и интерпретация произведений художественной культуры Древней Руси

Анализ и интерпретация произведений русской художественной культуры XVII века.

Анализ и интерпретация произведений художественной культуры эпохи Возрождения

Анализ и интерпретация произведений художественной культуры эпохи Просвещения.

Анализ и интерпретация произведений художественной культуры Романтизма.

Анализ и интерпретация произведений художественной культуры Реализма.

Анализ и интерпретация произведений художественной культуры Модернизма.

Анализ и интерпретация произведений художественной культуры Постмодернизма.

5.4. Вопросы к зачету

Искусство как специфическая форма общественного сознания. Виды искусства, их специфика, историческая изменчивость иерархии.

Специфика литературы в системе искусств. Произведение литературы как художественное целое.

Роды и жанры литературы.

Понятие пластических искусств и их виды. Виды изобразительного искусства.

Живопись, ее виды и жанры. Художественно-выразительные средства живописи.

Скульптура и ее виды. Художественно-выразительные средства скульптуры.

Архитектура и ее виды. Стили архитектуры в их историческом развитии.

Синтез пластических искусств на примере готического собора.

Театр как вид искусства и его специфика. Виды театра в их историческом развитии.

Специфика художественной коммуникации и информации. Понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ».

Специфика языка различных видов искусства. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства.

Герменевтический, семиотический, культурологический, психоаналитический методы интерпретации художественного произведения.

Историческое развитие художественных стилей и направлений.

Описание и анализ архитектурного сооружения.

Описание и анализ живописного произведения.
 Двойственность и условность восприятия изображенного объекта
 Определение эстетического восприятия, его деятельностный характер.
 Степень активности восприятия изобразительного искусства.
 Различные подходы к проблеме эстетического переживания.
 Этапы процесса восприятия изображенного объекта.
 Иконографический анализ произведений искусства в его методологической эволюции.
 Метод художественной критики.
 30. Взаимосвязи истории, теории и критики искусства в XX в.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профили) Дизайн. Технология

(код, направление подготовки, направленность)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Шифр дисциплины по РУП			К.М.03.04					
Дисциплина		Методология анализа и интерпретации произведения искусства						
Курс	5	семестр	9					
Кафедра		Искусств и дизайна						
Ф.И.О. преподавателя, звание, должность			Терещенко Елена Юрьевна,					
докт. культурологии, доцент; зав. кафедрой искусств и дизайна								
Общ. трудоемкость/час/ЗЕТ		108/3	Кол-во семестров		1	Форма контроля		зачет
ЛКОбщ./реал. л.*	12/12	ПРОбщ./ реал.		24/24	ЛБОбщ./ реал.		СРСОбщ./ реал.	72/72

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.				
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.				
Код формируемой компетенции	Содержание задания	Количество мероприятий	Максимальное количество баллов	Срок предоставления
	Вводный блок			
	Не предусмотрен			
	Основной блок			
УК-1, ОПК-8	Решение тестов	1	20	На занятиях
УК-1, ОПК-8	Подготовка рефератов по теме	1	10	На практических занятиях
УК-1, ОПК-8	Подготовка кейс-заданий	4	20	На практических занятиях
УК-1, ОПК-8	Презентация	1	10	На практических занятиях
	Всего:		60	
	Зачет		40	В сроки сессии
	Всего:		40	
	Итого:		100	

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «НЕ ЗАЧТЕНО» - 60 баллов и менее, «УДВ» - 61-80 баллов. «ХОР» - 81-90 баллов «ОТЛ» - 91-100 баллов