

**Методические материалы для обучающихся
по освоению дисциплины (модуля)**

**Б1.О.07.09 Методология анализа и интерпретации произведения
искусства**

Направление подготовки **44.03.01 Педагогическое образование**
Направленность (профиль) **Художественное образование**

Мурманск
2024

Составитель – **Терещенко Е.А.**, доктор культурологии, заведующий кафедрой искусств и дизайна ФГАОУ ВО «МАУ»

Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) Б1.О.07.09

Методология анализа и интерпретации произведения искусства рассмотрены и одобрены на заседании кафедры искусств и дизайна «29» марта 2024 г., протокол № 7.

Общие положения

Цель методических материалов по освоению дисциплины (модуля) - обеспечить обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины (модуля), а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Освоение дисциплины (модуля) осуществляется на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы обучающихся. Основными видами аудиторной работы по дисциплине (модулю) являются занятия лекционного и семинарского типа. Конкретные формы аудиторной работы обучающихся представлены в учебном плане образовательной программы и в рабочих программах дисциплин (модулей).

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины (модуля), ее структурой и содержанием, фондом оценочных средств.

Работая с рабочей программой, необходимо обратить внимание на следующее:

- некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а выносятся на самостоятельное изучение по рекомендуемому перечню основной и дополнительной литературы и учебно-методическим разработкам;

- усвоение теоретических положений, методик, расчетных формул, входящих в самостоятельно изучаемые темы дисциплины, необходимо самостоятельно контролировать с помощью вопросов для самоконтроля;

- содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входит составной частью в темы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Каждая рабочая программа по дисциплине (модулю) сопровождается методическими материалами по ее освоению.

Отдельные учебно-методические разработки по дисциплине (модулю): учебные пособия или конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ и решению задач и т.п. размещены в ЭИОС МАУ.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке МАУ учебную литературу, необходимую для работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины (модуля).

Виды учебной работы, сроки их выполнения, запланированные по дисциплине (модулю), а также система оценивания результатов, зафиксированы в технологической карте дисциплины (модуля):

Таблица 1 - Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) Б1.О.07.09 Методология анализа и интерпретации произведений искусства (промежуточная аттестация – зачет)

№	Контрольные точки	Зачетное количество баллов		График прохождения (недели сдачи)
		min	max	
Текущий контроль				
1.	Практические занятия/семинары	12	24	4-9
2.	Индивидуальное творческое задание	20	30	4-9
3.	Тестовый контроль	6	10	9
5.	Посещение занятий	18	36	1-9
	ИТОГО за работу в семестре	min - 60	max - 100	
Промежуточная аттестация				
	ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	min - 60	max - 100	

Работа по изучению дисциплины (модуля) должна носить систематический характер. Для успешного усвоения теоретического материала по предлагаемой дисциплине

(модулю) необходимо регулярно посещать лекции, активно работать на учебных занятиях, выполнять письменные работы по заданию преподавателя, перечитывать лекционный материал, значительное внимание уделять самостоятельному изучению дисциплины (модуля).

Важным условием успешного освоения дисциплины (модуля) является создание самим обучающимся системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с календарным учебным графиком.

1. Методические рекомендации при работе на занятиях лекционного типа

К занятиям лекционного типа относятся лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем.

Лекция представляет собой последовательное изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Цель лекционного занятия – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по овладению программным материалом учебной дисциплины (модуля).

В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации, например, при отсутствии учебников и учебных пособий; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложные для самостоятельного изучения обучающимися.

В ходе проведения занятий лекционного типа необходимо вести конспектирование излагаемого преподавателем материала.

Наиболее точно и подробно в ходе лекции записываются следующие аспекты: название лекции; план; источники информации по теме; понятия, определения; основные формулы; схемы; принципы; методы; законы; гипотезы; оценки; выводы и практические рекомендации.

Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной информации. Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что формы записи следует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя некоторое время. Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации.

Рекомендуется задавать лектору уточняющие вопросы с целью углубления теоретических положений, разрешения противоречивых ситуаций. При подготовке к занятиям семинарского типа, можно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из изученной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины (модуля).

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины (модуля).

2. Методические рекомендации по подготовке и работе на занятиях семинарского типа

Важной составной частью учебного процесса в университете являются занятия семинарского типа. К ним относятся: семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия.

Эффективность этих занятий во многом зависит от качества предшествующих занятий лекционного типа и самоподготовки обучающихся. Занятия семинарского типа проводятся по дисциплинам (модулям), требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают обучающимся глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы с различными источниками информации.

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателям на вводных занятиях, в методических указаниях, которые размещаются в ЭИОС МАУ.

Подготовка к занятию семинарского типа включает 2 этапа.

1 этап – организационный. Обучающийся планирует свою работу, которая включает: уяснение задания; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

2 этап - закрепление и углубление теоретических знаний. Включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекционном занятии обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на суть основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

Различаются четыре типа конспектов:

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или нескольких практических работ. И если на лекции основное внимание студентов сосредоточивается на разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то практические занятия служат для обучения методам ее применения. Главной их целью является усвоение метода использования теории, приобретение практических умений, необходимых для изучения последующих дисциплин.

Подготовку к практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции по данной теме или консультации преподавателя. Необходимо подобрать литературу, которая рекомендована для подготовки к занятию и просмотреть ее. Любая теоретическая проблема должна быть осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике.

Планы практических занятий

Тема 1: Искусство в системе культуры.

Интерактивное занятие: проблемный семинар

План

1. Особенности произведений временных видов искусства;
2. Особенности произведений пространственных видов искусства;
3. Особенности произведений синтетических видов искусства.

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите проблемы самоактуализации человека в искусстве.
2. Охарактеризуйте содержание искусства как эстетической деятельности: искусство как духовное освоение действительности, как восприятие действительности в развитых формах человеческой чувственности.
3. В чем специфика познавательной, этической и эстетической деятельности человека в системе культуры;
4. 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

1. Искусствоведческий и культурологический анализ художественного произведения.
2. Структурно-семиотический, психоаналитический, комплексный, системный подходы к анализу произведений искусства

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Раскройте сущность анализа и синтеза как методов постижения произведения искусства.
2. В чем специфика эстетического анализа художественного произведения.
3. 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:

1. Определите специфику интерпретации произведений искусства
2. Определите понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ»
3. 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

1. Особенности произведений изобразительного искусства.
2. Жанры и виды изобразительного искусства.
3. Техники и изобразительно-выразительные средства;
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите особенности произведений изобразительного искусства.
2. Перечислите жанры и виды изобразительного искусства.
3. 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

1. Особенности произведений литературы.
2. Жанры и виды литературы.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите особенности литературных произведений.
2. Перечислите жанры и виды литературы.
3. 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

1. Особенности архитектуры.
2. Виды литературы.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите особенности архитектуры.
2. Перечислите виды литературы.
3. 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

1. Основные этапы культурологического анализа
2. Художественное произведение как носитель национальной культуры
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите основные этапы культурологического анализа.
2. В чем актуальность и значение художественного произведения для современного общества (приведите примеры).
3. В чем специфика художественного произведения как носителя национальной культуры

Задание для самостоятельной работы

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

- Актуальность и значение художественного произведения для современного общества.
- 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.
- Специфика художественного образа, его символичность, многозначность. Культурный контекст как необходимое условие понимания художественного образа. Язык художественного текста: композиция, колорит, ритм и т.д.
- Творчество писателя с позиции явлений и фактов культуры, стимулирующих и обуславливающих создание художественных текстов.
- Художественное произведение как носитель национальной культуры.
- Взаимосвязь, диалог культур, заимствование и новаторство в художественном произведении.
- Связь данного произведения с другими видами искусства: музыкой, изобразительным искусством, театром, кино и т.д.
- Жизнь художественного произведения в современном искусстве, разнообразие трактовок художественного образа.
- Итоговая характеристика художественного произведения, сопоставление с первоначальной трактовкой.

Групповые и индивидуальные консультации

Слово «консультация» латинского происхождения, означает «совещание», «обсуждение».

Консультации проводятся в следующих случаях:

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания консультативной помощи в самостоятельной работе (при написании рефератов, эссе, контрольных работ, расчетно-графических работ, выполнении курсовых работ (проектов), подготовке к промежуточной аттестации, участию в конференции и др.);
- если обучающемуся требуется помощь в решении спорных или проблемных вопросов возникающих при освоении дисциплины (модуля).

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В частности, если затруднение возникло при изучении теоретического материала, то конкретно укажите, что вам непонятно, на какой из пунктов обобщенных планов вы не смогли самостоятельно ответить.

Если же затруднение связано с решением задачи или оформлением отчета о лабораторной работе, то назовите этап решения, через который не могли перешагнуть, или требование, которое не можете выполнить.

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной (модуля), предполагает оптимальное использование времени для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающегося - деятельность, которую он выполняет без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, под его руководством и наблюдением. Обучающийся, обладающий навыками самостоятельной работы, активнее и глубже усваивает учебный материал, оказывается лучше подготовленным к творческому труду, к самообразованию и продолжению обучения.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется во время проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) по заданию преподавателя. Включает в себя:

- выполнение самостоятельных работ, участие в тестировании;
- выполнение контрольных, практических и лабораторных работ;
- решение задач и упражнений, составление графических изображений (схем, диаграмм, таблиц и т.п.);
- работу со справочной, методической, специальной литературой;
- оформление отчета о выполненных работах;
- подготовка к дискуссии, выполнения заданий в деловой игре и т.д.

Внеаудиторная самостоятельная работа (в библиотеке, в лаборатории МАУ, в домашних условиях, в специальных помещениях для самостоятельной работы в МАУ и т.д.) является текущей обязательной работой над учебным материалом (в соответствии с рабочей программой), которая не предполагает непосредственного и непрерывного руководства со стороны преподавателя.

Внеаудиторная самостоятельная работа может включать в себя:

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям, лабораторным работам и др.) и выполнение необходимых домашних заданий;

- работу над отдельными темами дисциплины (модуля), вынесенными на самостоятельное изучение в соответствии с рабочей программой;
- проработку материала из перечня основной и дополнительной литературы по дисциплине, по конспектам лекций;
- написание рефератов, докладов, эссе, отчетов, подготовка мультимедийных презентаций, составление глоссария и др.;
- подготовку ко всем видам практики и выполнение заданий, предусмотренных их рабочими программами;
- выполнение курсовых работ (проектов) и расчетно-графических работ;
- подготовку ко всем видам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, в том числе выполнение и подготовку к процедуре защиты выпускной квалификационной работы;
- участие в исследовательской, проектной и творческой деятельности в рамках изучаемой дисциплины (модуля);
- подготовка к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, работа в студенческих научных обществах и кружках;
- другие виды самостоятельной работы.

Содержание самостоятельной работы определяется рабочей программой дисциплины (модуля), практики, программой ГИА. Задания для самостоятельной работы имеют четкие календарные сроки выполнения.

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение обучающимся следующих этапов:

1. Определение цели самостоятельной работы.
2. Конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи.
3. Самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной задачи.
4. Выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и средств для ее решения).
5. Планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по решению задачи.
6. Реализация программы выполнения самостоятельной работы.
7. Самоконтроль выполнения самостоятельной работы, оценивание полученных результатов.
8. Рефлексия собственной учебной деятельности.

Работа с научной и учебной литературой

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к контрольным работам, тестированию, зачету.

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего выпускника.

4. Методические рекомендации по подготовке обучающегося к промежуточной аттестации

Учебным планом по дисциплине Б1.О.07.09 Методология анализа и интерпретации произведений искусства предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации: зачет.

Промежуточная аттестация направлена на проверку конечных результатов освоения дисциплины (модуля).

Форма промежуточной аттестации «зачет» и «зачет с оценкой» предполагает установление факта сформированности компетенций на основании оценки освоения обучающимся программного материала по результатам текущего контроля дисциплины (модуля) в соответствии с технологической картой.

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов согласно установленному диапазону по дисциплине, то он считается аттестованным.

Таким образом, подготовка к зачету предполагает подготовку к аудиторным занятиям и внеаудиторному текущему контролю всех форм.