

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева»

(КГПУ им. В.П. Астафьева)

ПРЕДМЕТНАЯ ЧАСТЬ
Анализ и интерпретация произведений искусства
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **М4 Музыкально-художественного образования**
Квалификация **Бакалавр**
44.03.01 Изобразительное искусство (з, 2023).plx
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: экзамены 10
в том числе:		
аудиторные занятия	32	
самостоятельная работа	31	
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0,33	
часов на контроль	8,67	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	10 (5.2)		Итого	
	Неделя 6 4/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	12	12	12	12
Практические	20	20	20	20
Контактная работа (промежуточная аттестация) экзамены	0,33	0,33	0,33	0,33
В том числе в форме практ.подготовки	20	20	20	20
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32,33	32,33	32,33	32,33
Сам. работа	31	31	31	31
Часы на контроль	8,67	8,67	8,67	8,67
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

к.филос.н, Доцент, Дмитриева Наталья Юрьевна

Рабочая программа дисциплины

Анализ и интерпретация произведений искусства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) образовательной программы

Изобразительное искусство

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

М4 Музыкально-художественного образования

Протокол от 03.05.2023 г. № 8

Зав. кафедрой к.п.н., доцент Л.А. Маковец

Председатель НМСС(С) к.филос.н. Дмитриева Наталья Юрьевна

Протокол от 17.05. 2023 г. № 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавра педагогики искусства через освоение диалоговых коммуникативных форм общения с произведением искусства, направленных на восприятие разных уровней его содержания, духовно-нравственного потенциала.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.ОДП.09.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Живопись

2.1.2 История визуально-пространственных искусств

2.1.3 Композиция

2.1.4 Арт-технологии в современной школе

2.1.5 Рисунок

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Научно-исследовательский практикум

2.2.4 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей

ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности

Уровень 2 Затрудняется в демонстрации знаний духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности

Уровень 3 Не знает духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Умеет сформировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни

Уровень 2 Испытывает некоторые трудности в формировании у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни

Уровень 3 Не умеет сформировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни

Владеть:

Уровень 1 Владеет методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, в рамках преподавания предметной области «Искусство»

Уровень 2 Не в полной мере владеет методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, в рамках преподавания предметной области «Искусство»

Уровень 3 Не владеет методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, в рамках преподавания предметной области «Искусство»

ПК-1: Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач

ПК-1.1: Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета)

Знать:

Уровень 1 Знает содержание, структуру, состав и дидактические единицы предметной области «Искусство», требования образовательных стандартов, программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе.

Уровень 2 Не в полной мере знает содержание, структуру, состав и дидактические единицы предметной области

	«Искусство», требования образовательных стандартов, программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе.
Уровень 3	Не знает содержание, структуру, состав и дидактические единицы предметной области «Искусство», требования образовательных стандартов, программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе.
Уметь:	
Уровень 1	Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов; анализировать документы, сопровождающие профессиональную деятельность педагога изобразительного искусства, научную и профессиональную литературу
Уровень 2	Испытывает затруднения в умении осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов; анализировать документы, сопровождающие профессиональную деятельность педагога изобразительного искусства, научную и профессиональную литературу
Уровень 3	Не умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов; анализировать документы, сопровождающие профессиональную деятельность педагога изобразительного искусства, научную и профессиональную литературу
Владеть:	
Уровень 1	Владеет умением разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные; способами реализации образовательных программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уровень 2	Не в полной мере владеет умением разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные; способами реализации образовательных программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уровень 3	Не владеет умением разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные; способами реализации образовательных программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО	
Знать:	
Уровень 1	Знает учебное содержание для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО
Уровень 2	Не в полной мере знает учебное содержание для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО
Уровень 3	Не знает учебное содержание для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО
Уметь:	
Уровень 1	Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО
Уровень 2	Затрудняется в умении осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО
Уровень 3	Не умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО
Владеть:	
Уровень 1	Владеет критериями и способами отбора учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО
Уровень 2	Не в полной мере владеет критериями и способами отбора учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО
Уровень 3	Не владеет критериями и способами отбора учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО
ПК-1.3: Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	
Знать:	
Уровень 1	Знает различные формы учебных занятий, методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные
Уровень 2	Не в полной мере знает различные формы учебных занятий, методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные
Уровень 3	Не знает различные формы учебных занятий, методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные

Уметь:	
Уровень 1	Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные
Уровень 2	Не в полной мере умеет разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные
Уровень 3	Не умеет разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные
Владеть:	
Уровень 1	Владеет способами разработки различных форм учебных занятий, методов, приемов и технологий обучения, в том числе информационных
Уровень 2	Не в полной мере владеет способами разработки различных форм учебных занятий, методов, приемов и технологий обучения, в том числе информационных
Уровень 3	Не владеет способами разработки различных форм учебных занятий, методов, приемов и технологий обучения, в том числе информационных
ПК-2: Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	
ПК-2.1: Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета	
Знать:	
Уровень 1	Демонстрирует знание воспитательных целей, основ проектирования воспитательной деятельности и ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета
Уровень 2	С затруднениями демонстрирует знание воспитательных целей, основ проектирования воспитательной деятельности и ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета
Уровень 3	Не владеет знаниями воспитательных целей, основ проектирования воспитательной деятельности и ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета
Уметь:	
Уровень 1	Умеет проектировать воспитательную деятельность и методы ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета «Изобразительное искусство»
Уровень 2	Испытывает некоторые затруднения при проектировании воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета «Изобразительное искусство»
Уровень 3	Не умеет проектировать воспитательную деятельность и методы ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета «Изобразительное искусство»
Владеть:	
Уровень 1	Владеет способами организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (игровой, художественной), методами и формами организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору)
Уровень 2	Не в полной мере владеет способами организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (игровой, художественной), методами и формами организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору)
Уровень 3	Не владеет способами организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (игровой, художественной), методами и формами организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору)
ПК-2.2: Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору)	
Знать:	
Уровень 1	Демонстрирует знание способов организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, художественной), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).
Уровень 2	Испытывает затруднения в демонстрации знаний способов организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, художественной), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).
Уровень 3	Не владеет знаниями способов организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, художественной), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).
Уметь:	
Уровень 1	Умеет организовать и оценить различные виды внеурочной деятельности ребенка (учебной, художественной), спроектировать методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).
Уровень 2	Испытывает некоторые затруднения в организации и оценке различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, художественной), в проектировании методов и форм организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).
Уровень 3	Не умеет организовать и оценить различные виды внеурочной деятельности ребенка (учебной,

	художественной), спроектировать методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).
Владеть:	
Уровень 1	Владеет способами организации и оценивании различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, художественной), проектировании методов и форм организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору)
Уровень 2	Не в полной мере владеет способами организации и оценивании различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, художественной), проектировании методов и форм организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору)
Уровень 3	Не владеет способами организации и оценивании различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, художественной), проектировании методов и форм организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору)
ПК-3: Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	
ПК-3.1: Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.)	
Знать:	
Уровень 1	Знает свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели.
Уровень 2	Затрудняется в определении своей роли в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели.
Уровень 3	Не способен определить свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели.
Уметь:	
Уровень 1	Не способен определить свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели.
Уровень 2	Выстраивает социальное взаимодействие и командную работу, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели с небольшими трудностями
Уровень 3	Не умеет выстраивать социальное взаимодействие и командную работу, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели.
Владеть:	
Уровень 1	Владеет формами и приемами социального взаимодействия и командной работы, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели.
Уровень 2	Владеет формами и приемами социального взаимодействия и командной работы, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели с небольшими затруднениями.
Уровень 3	Не владеет формами и приемами социального взаимодействия и командной работы, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели.
ПК-3.2: Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности	
Знать:	
Уровень 1	При работе в коллективе знает о необходимости учета особенностей поведения и интересов других участников команды.
Уровень 2	При работе в коллективе не в достаточной мере знает о необходимости учета особенностей поведения и интересов других участников команды.
Уровень 3	При работе в коллективе не знает о необходимости учета особенностей поведения и интересов других участников команды.
Уметь:	
Уровень 1	При работе в коллективе умеет учитывать особенности поведения и интересы других участников команды.
Уровень 2	При работе в коллективе не в полной мере умеет учитывать особенности поведения и интересы других участников команды
Уровень 3	При работе в коллективе не умеет учитывать особенности поведения и интересы других участников команды.
Владеть:	
Уровень 1	При работе в коллективе владеет способами учета особенностей поведения и интересов других участников команды.
Уровень 2	При работе в коллективе не в полной мере владеет способами учета особенностей поведения и интересов других участников команды.
Уровень 3	При работе в коллективе не владеет способами учета особенностей поведения и интересов других участников команды.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Пр. подгот.	Примечание
	Раздел 1. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений искусства в западноевропейской и отечественной школах искусствознания							

1.1	<p>Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений искусства в западноевропейской школе искусствознания.</p> <p>Основные суждения античных философов об искусстве: Платон и Аристотель, художники Поликлет и Апеллес. Средневековые философы св. Августин (IV – V вв.), Фома Аквинский, Виллар д'Оннекур (XIII в.). На Руси – митрополит Илларион (XI в.), Елифаний Премудрый, оставивший суждение о манере письма Феофана Грека. Значение трудов Иосифа Волоцкого (XV в.), Иосифа Владимирова, иконописца Симона Ушакова (XVII в.) в формировании будущей науки.</p> <p>Возникновение искусствознания в Италии в виде биографического жанра. Родоначальник истории искусства итальянец Джорджо Вазари, составивший «Жизнеописания наиболее знамениты и живописцев, ваятелей и зодчих» (первое издание – Флоренция, 1550 г.). Карел ванн Мандер - создатель свода биографий нидерландских живописцев (Север Европы, рубеж XVII – XVIII вв).</p> <p>Новый этап в развитии искусствознания. Иоганн Иоахим Винкельман – автор «Истории искусства древности» (1763 г.). Начало художественного анализа и изучения художественных стилей.</p> <p>Аналитический, рационалистический метод, сменивший биографический метод.</p> <p>Исследования по истории искусства с середины XVIII и до конца XIX в. «Анализ красоты» Уильяма Хогарта, «Речи» Джошуа Рейнолдса. Философ Дени Дидро как искусствовед, толкователь, разъяснитель содержания произведения искусства, изобразительных средств.</p> <p>В середине XVIII века формированию искусствознания в России способствовали труды прежде всего архитекторов: П.М. Еропкина, И.К. Коробова и М.Г. Земцова, а во второй половине века – живописцев: педагогов и теоретиков императорской Петербургской академии художеств И.Ф. Урванова и П.П. Чекалевского.</p> <p>Рационализм в искусствознании XIX столетия. Укрепление связей искусствознания с археологией, этнографии, эпиграфики, палеографии, нумизматики, геральдики. Роль И. Кант, Ф. Шеллинг, братья А.-В. и Ф. Шлегели, Г.-Ф. Гегель, Ш. Бодлер. в становления искусствознания как науки.</p> <p>Формирование</p>	10	4	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2Л2.1		Практическая работа Описание произведения искусства
-----	--	----	---	---------------	------------------	--	--

<p>искусствознания в России в противоборстве адептов академического искусства с приверженцами реализма ярко выраженной социальной направленности. Труды второй половине XIX столетия Д.А. Ровинского, Н.П. Собко, А.И. Сомова, А.В. Прахова, Ф.И. Буслаева, И.Е. Забелина, А.И. Успенского, Н.В. Султанова, Ф.Ф. Горностаева, Н.П. Кондакова, Е.К. Редина, Д.В. Айналова и др.</p> <p>Иконографический метод русской школы искусствознания во главе с Ф.И. Буслаевым и Н.П. Кондаковым.</p> <p>Создатели русского иконографического метода Н.П. Кондаков, Н. Покровский, Г. Милле. Два понимания иконографии. Историко-художественный, историко-культурный, иконологический, социологический, структурно-типологический, лексикологический методы исследования.</p> <p>Ипполит Тэн, французский философ и филолог, теоретик искусства и художественный критик. Основные труды «Лекции об искусстве» (1864) и книга «Философия искусства» (1865 – 1869). Автор концепции «тэновский детерминизм» - абсолютной зависимости художника от среды, как природной, так и социальной. По Тэну, художник не субъект, а объект истории.</p> <p>Формальный метод Алоиза Ригля, основателя венской искусствоведческой школы. Интересы Ригля лежали преимущественно в области декоративного искусства и орнамента. Основной труд – «Исторической грамматике изобразительных искусств».</p> <p>Представитель венской школы искусствознания – Макс Дворжак – выдающийся историк и теоретик искусства, крупнейший специалист в области Ренессанса и Средневековья. Одно из основных произведений «История искусства как история духа».</p> <p>Эрвин Панофский – историк и теоретик искусства, основатель иконологического метода, когда во главу угла для анализа и атрибуции произведения искусства ставится определение конкретной исторической эпохи, стиля, школы, мастера по типичным формальным признакам, «типичность» которых определялась и постулировалась исследователем безапелляционно. Его работы – «Опыты по иконологии» (1939 г.), «Ренессанс и ренессансы в западном искусстве» (1957 г.).</p> <p>/Лек/</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

1.2	<p>Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений искусства в отечественной школе искусствознания.</p> <p>Русские религиозные философы. Их высказывания об искусстве, религиозной живописи, иконописи. Икона, как художественное воплощение образа. Иосиф Волоцкий «Послание иконописцу и три «слова» о почитании святых икон», Максим Грек «Освятые иконах», известный трактат Симона Ушакова «К люботщательному иконного писания».</p> <p>Писатели и философы второй половины XIX столетия – Д. Соснин, Н. Надеждин, И. Снегирев, филолог Ф.И. Буслаев. Особый интерес русской философской мысли к изобразительному искусству в начале XX века (В.В. Розанов, кн. Е.Н. Трубецкой, о. Павел Флоренский, Н.А. Бердяев, о. Сергей Булгаков и др.). Иоанн Соловьев о выставке пяти религиозных полотен В.М. Васнецова 1910 года («Сшествие во ад», «Евхаристия», «Распятие», «О Тебе радуемся», «Страшный суд»), А.М. Ремизов – картины В.Д. Поленова на евангельские сюжеты (1915). Е.Н. Трубецкой о духовном в искусстве в своих знаменитых трех очерках об иконе.</p> <p>В.В. Кандинский. Основной теоретический труд – «О духовном в искусстве».</p> <p>/Лек/</p>	10	8	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2Л2.1			Практическая работа Описание произведения искусства
	Раздел 2. Модели процесса анализа и интерпретации целостных художественных образов произведений искусства (архитектуры, скульптуры, живописи)							

2.1	<p>Понятие «художественный образ».</p> <p>Процесс становления художественного образа как динамической целостности.</p> <p>Восприятие как художественное сотворчество.</p> <p>Центральное понятие теории искусства «художественный образ», объединяющего собой процесс художественного со-творчества от отношения художника и художественного материала до восприятия произведения искусства зрителем. Законы диалектического функционирования художественного образа, его структура с обозначением субъектов и этапов, понятие «отношение-игра», содержание которого выступает как основная форма художественного образа. Цель и смысл искушающей функции художественного образа.</p> <p>Наука об искусстве – искусствознание подразделяется на теорию искусства, изучающую художественный метод, форму, средства выражения, общие закономерности развития, а также специфику видов изобразительного искусства; собственно историю искусства (цель которой – изучение эволюции, а также стилей, течений, направлений творчества отдельных художников); художественную критику, оценивающую явления современной художественной жизни в разных формах (от критической статьи и выступления на конференции до монографий о современных мастерах).</p> <p>Анализ художественного произведения – краеугольным камнем всей композиции искусствоведческого сочинения.</p> <p>Иконография, и иконология, семантика, семиотика, «искусствометрия», формальный анализ, проблемы художественного формообразования как способы раскрытия содержания художественного образа.</p> <p>Использование синтеза иконографического, иконологического, историко-культурного, структурального методов, семиотического подхода, которые в совокупности станут инструментами в осознании сути произведения искусства, в творении художественного образа.</p> <p>/Пр/</p>	10	8	ОПК-4.1 ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2Л2.1		8	Практическая работа. Анализ произведения искусства
-----	--	----	---	--------------------------	------------------	--	---	--

2.2	<p>Модели процесса анализа и интерпретации целостных художественных образов произведений искусства (архитектуры, скульптуры, живописи)</p> <p>Ф.Б. Расстрелли. Зимний дворец. Брейгель. Молитвослов. Охотники на снегу. Караваджо. Призвание святого Матфея. Веласкес. Венера с зеркалом. Веласкес. Менины. Рембрандт. Святое семейство. Фридрих. Странник над туманным морем. П.А. Федотов. Анкор, еще анкор. В.А. Серов. Девочка с персиками. Васнецов. Аленушка. Милле. Сборщицы колосьев. Милле. Анжелус. /Пр/</p>	10	12	ОПК-4.1 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.1		12	Практическая работа. Анализ произведения искусства
2.3	<p>Анализ и интерпретация художественных произведений</p> <p>Ф. Борромини. Сан-Карло алле Куатро Фонтане. Э-М. Фальконе. Флора. А. Канова. Тесей и кентавр. Рембрандт. Возвращение блудного сына. Рембрандт. Святое семейство. Рубенс. Вирсавия. /Ср/</p>	10	16	ОПК-4.1 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.1			Практическая работа. Анализ произведения искусства
2.4	<p>Анализ и интерпретация художественных произведений</p> <p>И.Е. Репин. Крестный ход в курской губернии. И.Е. Репин. Бурлаки на волге. Левитан. Над вечным покоем. Левитан. Вечерний звон. Рене Магритт. Сын человеческий. Рене Магритт. Голконда. /Ср/</p>	10	15	ОПК-4.1 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.1			Практическая работа. Анализ произведения искусства
2.5	Экзамен /КРЭ/	10	0,33	ОПК-4.1 ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.1			Итоговый контроль. Защита анализа и интерпретации произведения искусства

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

5.1. Контрольные вопросы и задания

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Творческое эссе

на тему «Жизненная необходимость общения человека с произведением искусства».

Эссе объемом от 3 до 10 печатных страниц 14 кеглем, полуторным интервалом, шрифт Times New Roman, которое должно включать следующие структурные элементы: вступление, основное содержание и заключение.

Подробные требования к написанию рефлексивного эссе изложены в разделе «Методические рекомендации».

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Для описания обучающийся самостоятельно выбирает художественное произведение. Это может быть архитектурное произведение, произведение скульптуры, живописи или графики.

Выбор художественного произведения для описания должен быть утвержден преподавателем дисциплины «Анализ и интерпретация художественных произведений».

Произведение изобразительного искусства и архитектуры может являться репрезентантом следующих периодов художественной культуры:

- Искусство средневекового Востока (искусство Египта, Индии, Китая);
- Искусство античного мира (Античная Греция, Античный Рим);
- Искусство западного Средневековья (искусство романского и готического периодов);
- Искусство Византии;
- Искусство эпохи итальянского и северного Возрождения;
- Искусство XVII и XVIII столетия в странах Западной Европы;
- Искусство древних славян;
- Искусство Древней Руси (X – XVII столетия);
- Искусство России XVIII и XIX столетий;
- Искусство России и стран Западной Европы рубежа XIX-XX веков;
- Искусство России, стран Западной Европы и США XX столетия;
- Современное искусство.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены программой

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Перечень основных произведений искусства для описания и анализа

Для описания и дальнейшего анализа обучающийся самостоятельно выбирает художественное произведение. Это может быть архитектурное произведение, произведение скульптуры, живописи или графики.

Выбор художественного произведения для его описания и анализа должен быть утвержден преподавателем дисциплины «Анализ и интерпретация художественных произведений».

Произведение изобразительного искусства и архитектуры может являться репрезентантом следующих периодов художественной культуры:

- Искусство средневекового Востока (искусство Египта, Индии, Китая);
- Искусство античного мира (Античная Греция, Античный Рим);
- Искусство западного Средневековья (искусство романского и готического периодов);
- Искусство Византии;
- Искусство эпохи итальянского и северного Возрождения;
- Искусство XVII и XVIII столетия в странах Западной Европы;
- Искусство древних славян;
- Искусство Древней Руси (X – XVII столетия);
- Искусство России XVIII и XIX столетий;
- Искусство России и стран Западной Европы рубежа XIX-XX веков;
- Искусство России, стран Западной Европы и США XX столетия;
- Современное искусство.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Райгородский Л. Д.	Умение видеть: беседы об изобразительном искусстве: учебное пособие	Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458106
Л1.2	Яковлева Н. А., Лисовский В. Г., Тишунина Н. В., Чаговец Т. П., Яковлева Н. А.	Анализ и интерпретация произведения искусства: художественное сотворчество	М.: Высш. шк., 2005	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Кочнова И. А., Бавбекова И. А.	Теоретическая и практическая работа с произведением искусства: монография	Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2018	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561466

6.3.1 Перечень программного обеспечения

1. Microsoft® Windows® 8.1 Professional (ОЕМ лицензия, контракт № 20А/2015 от 05.10.2015);
2. Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат №1В08-190415-050007-883-951;
3. 7-Zip - (Свободная лицензия GPL);
4. Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия);
5. Google Chrome – (Свободная лицензия);
6. Mozilla Firefox – (Свободная лицензия);
7. LibreOffice – (Свободная лицензия GPL);
8. XnView – (Свободная лицензия);
9. Java – (Свободная лицензия);
10. VLC – (Свободная лицензия);

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Elibrary.ru: электронная библиотечная система : база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию. Адрес: <http://elibrary.ru> Режим доступа: Свободный доступ;
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Адрес: <https://biblioclub.ru> Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ;
 Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ». Адрес: e.lanbook.com Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ;
 Образовательная платформа «Юрайт». Адрес: <https://urait.ru> Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ;
 ИС Антиплагиат: система обнаружения заимствований. Адрес: <https://krasspu.antiplagiat.ru> Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ;
 Консультант Плюс /Электронный ресурс/: справочно – правовая система. Адрес: Научная библиотека Режим доступа: Локальная сеть вуза;

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебных аудиторий и помещений закрепляется ежегодным приказом «О закреплении аудиторий и помещений в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева на текущий год» с обновлением перечня программного обеспечения и оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, в том числе:

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
4. Перечень лабораторий.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по составлению описания произведения искусства

Общая схема анализа произведения искусства
 Предметный уровень произведения

Отражает то, что непосредственно изображено. Именно с этого уровня непосредственно начинается анализ базовых параметров произведения. Например:

- Каков размер произведения искусства (живопись, скульптура)
- Каков формат картины: вытянутый по горизонтали или вертикали прямоугольник (возможно, со скруглённым завершением), квадрат, круг (тондо), овал?
- В какой технике (темпера, масло, акварель и т.д.) и на какой основе (дерево, холст и т.д.) выполнена картина?

Опишите предметный мир картины.

Каждый предмет, каждое действующее лицо или явление, находящееся в поле картины, необычайно значимы. Случайных вещей в композиции мастеров не бывает. Потому даже простое перечисление того, что на полотне расположено, уже заставляет зрителя мыслить и мыслить не отвлеченно, но в пространстве и времени конкретной картины.

1. Сюжетный уровень

Представить описание сюжета произведения. Если необходимо, дать его развернутый анализ (евангельский сюжет, мифологический сюжет, исторический сюжет). В какой среде располагаются изображённые персонажи, предметы?

Следует помнить, что художник не просто иллюстрирует известный сюжет, но дает его осмысление, иногда очень далеко выходящее за рамки этого сюжета. Кроме того, сюжет предстает перед нами причинно-следственными связями

выстроенными художником на полотне. В исторической или жанровой картине эти связи будут касаться исторических или бытовых событий. В портрете - взаимоотношений индивидуальности портретируемого, того, что он собой представляет с тем, чем он хочет казаться. В натюрморте - отношений между вещами, оставленными человеком и самим человеком «за кадром». А в абстрактной живописи художник (иногда очень тщательно) выстраивает соотношение линий, форм, цветов.

На основании анализа изображения возможно сделать вывод о жанре произведения: исторический жанр, портрет, пейзаж, натюрморт, обнаженная натура, бытовой и т.д.

Следующий этап – анализ композиционного построения полотна. Возможные варианты анализа:

Из каких составляющих складывается композиция.

Каково соотношение объекта изображения и фона/ пространства на полотне картины.

Насколько близко к картинной плоскости размещены объекты изображения.

Какой угол зрения выбрал художник – сверху, снизу, вровень с изображенными объектами.

Как определена позиция зрителя – вовлекается ли он во взаимодействие с изображенным на картине, или ему отводится роль отстраненного созерцателя.

Можно ли назвать композицию уравновешенной, статичной, или динамичной? Если присутствует движение, как оно направлено.

Как построено картинное пространство (плоскостно, неопределенно, выгорожен пространственный слой, создано глубокое пространство). За счёт чего достигается иллюзия пространственной глубины (различие в размере изображенных фигур, показ объема предметов или архитектуры, с помощью градаций цвета).

Насколько выражено в картине линейное начало.

Подчеркнуты или скрадены контуры, отграничивающие отдельные предметы. Какими средствами достигается этот эффект.

До какой степени выражен объём объектов? Какими приемами создается иллюзия объема

Какую роль в картине играет свет? Какой он (ровный, нейтральный; контрастный, лепящий объем; мистический).

Прочитывается ли источник/направление света

Читаются ли силуэты изображенных фигур/объектов? Насколько они выразительны и ценны сами по себе?

Насколько детализировано (или наоборот обобщено) изображение

Передаётся ли разнообразие фактур изображенных поверхностей (кожа, ткани, металл и т.д.)

2. Описание культурно-исторического пространства создания произведения

Необходимо изучить культурно-историческое пространство создания произведения. Изучение этой внешней (по отношению к полотну) жизни необходимо, чтобы точнее выявить круг философских и мировоззренческих проблем, решаемых в произведении. Для этого необходимо выполнить задание поисково-исследовательского характера, заключающееся в изучении исторической, философской, культурологической, искусствоведческой литературы по теме исследования.

Методические рекомендации по составлению анализа произведения искусства

Современное художественное образование направлено на освоение диалогических коммуникативных форм общения с произведением искусства и постижения разных уровней его идейного содержания, духовно-нравственного потенциала, осознание гносеологического и аксиологического значения художественной культуры в целом, ее онтологического своеобразия в определенных эпохах и странах мира. Погружение и осмысление художественных образов шедевров мирового искусства образа позволит освоить содержание произведения, его духовный и интеллектуальный потенциал. Основная задача анализа художественного произведения – постижение авторской идеи через анализ организации художественного текста.

Этап анализа произведения искусства является продолжением этапа тщательного описания его «вещного» слоя, погружения в сюжетный уровень памятника и систематизации источников научной информации (исторической, философской, культурологической, искусствоведческой), связанных с анализом различных слоев художественного произведения.

Анализ знакового уровня произведения

Примерная схема анализа:

Что означает тот или иной предмет в произведении. Какую семиотическую нагрузку он выполняет в общей структуре произведения.

На том этапе анализа зритель вновь возвращается к предметному наполнению картины, но на качественно другом уровне. Изображенные предметы начинают проявлять значения (часы - это уходящее время, пустыне раковины - пустая брэнная жизнь, остатки трапезы – внезапно оборвавшийся жизненный путь и т.д.)

Осмысливается значение общей композиционной структуры произведения (например, круговая композиция - это символ вечности; квадрат (куб) - это символ земли, устойчивого земного бытия и т.д.). Высокий, низкий или средний горизонт, «цветовая тяжесть» верха или низа полотна, насыщенность той или иной части фигурами или нарочитая разреженность, открытость пространства – все это становится предметом анализа на знаковом уровне.

На этом уровне анализа большое значение приобретают цвет и свет в картине. Цвет так же «читаем» как и форма. Свет и тьма всегда были для человека не просто условиями реальной жизни, но и символическими противопоставлениями внешнего и внутреннего: например, светлое лицо и внутренняя просветленность; «тяжелая» темная живопись и тяжелый жизненный путь и т.д. Так постепенно выстраивается знаковая система мира художественного полотна.

Заканчивается этап знакового уровня восприятия произведения построением целостной концепции идейного содержания произведения.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе – это прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующие на определенную или исчерпывающую трактовку предмета.

Признаки эссе как литературного жанра:

1. Наличие конкретной темы или вопроса. Тема эссе всегда конкретна, некоторые исследователи говорят о том, что она имеет частный характер. Таковы, например, темы эссе М. Монтеня: «О старости», «О славе», «О самомнении», «О книгах», «О дурных средствах, служащих благой цели», «Против безделья», «О большом пальце руки» и др. При этом заголовок эссе не находится в прямой зависимости от темы: кроме отражения содержания работы он может являться отправной точкой в размышлениях автора, выражать отношение части и целого.

2. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. Эссе — жанр субъективный, оно интересно и ценно именно тем, что дает возможность увидеть личность автора, своеобразие его позиции, стиля мышления, речи, отношения к миру. Автор эссе – не только рассказчик и повествователь, но еще и герой. Жанр эссе дает право на субъективный подход к теме и свободную композицию.

3. Свободная композиция. В эссе множество неполных предложений, вопросительные и восклицательные конструкции. В пунктуации – многоточия, приглашающие к соразмышлению.

4. Непринужденность повествования. «Непринужденность» фактически используется как легкость, изящество стиля, увлекательность повествования. Исследователи отмечают, что хорошее эссе может написать только тот, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, ставшее отправной точкой его размышлений.

5. Парадоксальность. Под парадоксальностью понимается нестандартность, творчество в подаче материала. Эссе призвано удивить читателя – это, по мнению многих исследователей, его обязательное качество.

6. Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов жанра. Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная позиция автора.

7. Особый язык эссе. Особый язык эссе предполагает образность и афористичность – яркость и художественность текста, убедительность и доказательность, меткость, точность, глубина слова и мысли, отказ от словесных штампов и клише в выражении своих заветных мыслей. Можно использовать разговорную речь: по речевому построению эссе – динамичное чередование полемичных высказываний, вопросов, в нем возможна установка на разговорную интонацию и лексику, живое общение с читателем, живые эмоции, без которых нет духовной компоненты жанра, нет ощущения живой беседы автора со своим читателем. Не бойтесь использовать многочисленные средства художественной выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, сравнения.

8. Объем эссе. Каких-либо жестких границ по объему эссе не существует. Структурная схема эссе:

Введение – определение основного вопроса эссе.

Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос.

Заключение – суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе.

Алгоритм написания эссе

Внимательно прочитайте тему эссе.

Определите свое отношение к теме.

Напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры. При необходимости используя ваши любимые афоризмы, цитаты, высказывания;

Прочитайте и проанализируйте содержание написанного через некоторое время после написания;

Начало (вступление) и концовка (заключение) должны содержать одну и ту же главную мысль (идею), которая должна стать стержнем вашего эссе;

Проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последовательность изложенного;

Предложите прочитать эссе людям, которым вы доверяете (коллегам, друзьям, родственникам), всем тем, кто не постесняется вас по критиковать;

Внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.