

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Мордовский государственный педагогический
университет имени М.Е. Евсевьева»**

Факультет педагогического и художественного образования

Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование дисциплины (модуля): Анализ и интерпретация произведения искусства

Уровень ОПОП: Бакалавриат

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки: Изобразительное искусство

Форма обучения: Заочная

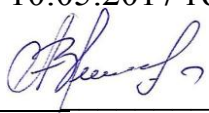
Разработчики:

Хомякова И. В., доцент

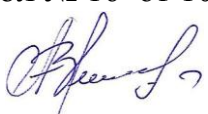
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 17 от 10.05.2016 года

Зав. Кафедрой Варданян В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 17 от 10.05.2017 года

Зав. кафедрой Варданян В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 16 от 10.05.2018 года

Зав. кафедрой Варданян В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры художественного образования, протокол № 13 от 27.05.2019 года.

Зав. кафедрой Варданян В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры художественного образования, протокол №10 от 13.05.2020 года.

Зав. кафедрой Варданян В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры художественного образования, протокол №1 от 31.08.2020 года

Зав. кафедрой Варданян В. А.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - раскрыть содержание и характер интерпретационной деятельности как технологии общения с искусством и собственной личностью, и актуализировать в сознании ее креативный и духовно-нравственный потенциал.

Задачи дисциплины:

- формировать у студентов потребность в общении с искусством; □ формировать студентов потребность в общении с искусством;
- понимать художественный образ произведений искусства давать им аргументированную эстетическую оценку;
- владеть основами языка различных видов искусства;
- развивать в процессе творческой деятельности интерпретационные умения по созданию словесной интерпретации произведений разных видов искусства;
- формировать устойчивый интерес к занятиям по дисциплине «Анализ и интерпретация произведения искусства», использовать полученные знания, умения и навыки в собственном творчестве, в предстоящей педагогической деятельности;
- владеть спецификой проведения занятий по изобразительному искусству с учащимися и методикой приобщения к восприятию произведений искусства..

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Анализ и интерпретация произведения искусства» относится к вариативной части учебного плана.

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 12 триместре.

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения, навыки, способы деятельности, полученные и сформированные в ходе изучения специальных профессиональных дисциплин

Изучению дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Анализ и интерпретация произведения искусства» предшествует освоение дисциплин (практик):

Б1.В.03 История художественной культуры;

Б1.В.07 Основы декоративно-прикладного искусства;

Б1.В.08 Композиция;

Б1.В.ДВ.01.01 История русской художественной культуры в XIX - начале XX веков.

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Анализ и интерпретация произведения искусства» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):

Б1.В.ОД.2 История искусств.

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина «Анализ и интерпретация произведения искусства», включает: образование, социальную сферу, культуру.0

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельности:

- обучение;
- воспитание;
- развитие.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом.

3 Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н от 18.10.2013).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в соответствии с видами деятельности:

педагогическая деятельность.

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

Трудовая функция: А/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.

Необходимое умение: А/01.6/ Ум6 Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона.

Необходимое знание: А/01.6/ Зн3 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики.

Трудовая функция: А/02.6 Воспитательная деятельность.

Необходимое умение: А/02.6/ Ум5 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.

Необходимое знание: А/02.6/ Зн4 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики.

Необходимое знание: А/02.6/ Зн6 Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.

Трудовое действие: А/02.6/ Де3 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.

Трудовое действие: А/02.6/ Де5 Проектирование и реализация воспитательных программ

Трудовое действие: А/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

Трудовое действие: А/02.6/ Де6 Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).

Необходимое умение: А/02.6/ Ум1 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.

Необходимое умение: А/02.6/ Ум4 Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность.

Трудовое действие: А/02.6/ Де11 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде.

Трудовая функция: А/03.6 Развивающая деятельность.

Необходимое умение: А/03.6/ Ум2 Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.

Необходимое знание: А/03.6/ Зн1 Педагогические закономерности организации образовательного процесса.

Трудовое действие: А/03.6/ Де9 Развитие у обучающихся познавательной активности самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.

Трудовая функция: А/02.6 Воспитательная деятельность.

Трудовое действие: А/02.6/ Де10 Развитие у обучающихся познавательной активности самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

Трудовое действие: А/02.6/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления.

Трудовая функция: А/03.6 Развивающая деятельность. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Двенадцатый триместр
Контактная работа (всего)	10	10
Лекции	4	4
Практические	6	6
Самостоятельная работа (всего)	58	58
Виды промежуточной аттестации	4	4
Зачет	4	4
Общая трудоемкость часы	72	72
Общая трудоемкость зачетные единицы	2	2

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание модулей дисциплины

Модуль 1. Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства :

Сотворческое восприятие произведения искусства.

Модуль 2. Анализ и интерпретация произведений искусства:

Создание художественного образа как процесс творчества.

4.2. Содержание дисциплины: Лекции (4 ч.)

Модуль 1. Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства (2 ч.)

Тема 1. Сотворческое восприятие произведения искусства (2 ч.)

Сущность понятия «художественное творчество». Художественное творчество-это вид творчества, результатом которого является создание произведения искусства, т. е. специфическое отображение объективной реальности в форме художественных образов. Художественное творчество является одним из видов творчества и осуществляется через творческий процесс, представляющий собой совокупность стадий работы художника по воплощению определенного идейно-образного замысла в законченное произведение искусства. Для этого выделяют некие факторы творческой деятельности, такие как способности.

Различные подходы к трактовке понятия «художественное творчество». Иерархия творческих предпосылок. Психологические механизмы художественного творчества. Сущность понятия «художественное сотворчество». «Художественное сотворчество» - это коллективная творческая работа по созданию художественного произведения или ансамбля (комплекса произведений). Особенности сотворческой деятельности в области различных видов искусства. «Художественное сотворчество» связано со спецификой зрелищных искусств, в которых художественный образ не может быть воплощен без участия исполнителей. Сотворчество в области словесных искусств – художественное чтение. Индивидуальное «художественное сотворчество» на основе художественного образа – «первоисточника». Перевод с языка одного искусства на язык друг во всем многообразии вариантов такой деятельности.ого

Модуль 2. Анализ и интерпретация произведений искусства (2 ч.)

Тема 2. Создание художественного образа как процесс творчества (2 ч.)

Художественный образ и произведение искусства. Художественное произведение – идеально-материально, картина пишется красками на полотне, здание построено из кирпича, симфония записана на нотной бумаге, оно статично.

Художественный образ всегда идеален – это нечто тонкое и сложное, бесконечно многообразное и неисчерпаемое, всегда динамичен и развивается в индивидуальном и коллективном сознании. Художественный образ формируется между тремя измерениями: что? как? для чего? – предметом изображения, способом преобразования и структурирования, функциями.

Восприятие художественного образа как процесс сотворчества: впечатление и его осознание. В процессе восприятия произведения искусства участвуют сверхсознание, сознание, подсознание и досознание – все уровни психики человека. Самый важный момент восприятия – это впечатление, это несколько мгновений непосредственного контакта.

43. Содержание дисциплины: Практические (6 ч.)

Модуль 1. Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства (2 ч.)

Тема 1. Сотворческое восприятие произведения искусства (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Тожественны ли понятия «художественное творчество» и «художественное сотворчество»? Аргументируйте свою точку зрения.
2. В каких областях деятельности возможно художественное сотворчество? Охарактеризуйте особенности сотворческой деятельности в области различных видов искусства.
3. Тожественны ли понятия «художественное произведение» и «художественный образ»? Аргументируйте свою точку зрения.
4. Каковы основные фазы бытия художественного образа как процесса? Охарактеризуйте каждую фазу, используя конкретный пример. Насколько правомерно утверждение, что развитие художественного образа

Модуль 2. Анализ и интерпретация произведений искусства (4 ч.)

Тема 2. Создание художественного образа как процесс творчества (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Тожественны ли понятия «произведение искусства» и «художественный образ»? Аргументируйте свою точку зрения.
2. Каковы основные фазы бытия художественного образа как процесса? Охарактеризуйте каждую фазу, используя конкретный пример.
3. В каких областях деятельности возможно художественное сотворчество? Охарактеризуйте особенности сотворческой деятельности в области различных видов искусства.
4. Почему так важен момент бессловесного непосредственного контакта в процессе восприятия произведения искусства.

Тема 3. Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Какое впечатление производит произведение
2. Что (или кто) изображено на картине?
3. Попробуйте рассказать сюжет картины.
4. Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы

Двенадцатый триместр (58 ч.)

Модуль 1. Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства (29 ч.)

Вид СРС: Подготовка письменных работ (эссе, рефератов, докладов) Вид

СРС: Выполнение компетентностно-ориентированных заданий **Модуль 2.**

Анализ и интерпретация произведений искусства (29 ч.) Вид СРС:

Подготовка письменных работ (эссе, рефератов, докладов) Вид СРС:

Выполнение компетентностно-ориентированных заданий

7. Тематика курсовых работ(проектов)

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены.

8. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

8.1. Компетенции и этапы формирования

Коды компетенций	Этапы формирования		
	Курс, семестр	Форма контроля	Модули (разделы) дисциплины
ПК-3	4 курс, Двенадцатый триместр	Зачет	Модуль 1: Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства .
ПК-7	4 курс, Двенадцатый триместр	Зачет	Модуль 2: Анализ и интерпретация произведений искусства.

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании данных компетенций:

Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин:

Анализ и интерпретация произведения искусства, Государственный экзамен, Декоративная композиция в художественно-творческой деятельности, Живопись, История искусств, История художественной культуры, Композиция, Лепка в художественном творчестве ребенка, Методика обучения изобразительному искусству, Методика обучения мордовской вышивке в учреждениях дополнительного образования, Обучение учащихся выполнению народной куклы, Обучение учащихся художественной вышивке, Организация внеурочной работы по художественной керамике, Основы декоративно-прикладного искусства, Педагогическая практика, Пейзажная живопись в образовательном процессе, Портретная живопись в образовательном процессе, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Развитие искусства и художественных промыслов Поволжья, Рисунок, Скульптура.

Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин:

Академический рисунок в профессиональной деятельности педагога, Анализ и интерпретация произведения искусства, Бисероплетение в детском художественном творчестве, Декоративная живопись в профессиональной подготовке педагога, Декоративная композиция в художественно-творческой деятельности, Живопись, История искусств, История художественной культуры, Книжная графика в образовательном процессе, Композиция, Лепка в художественном творчестве ребенка, Летняя педагогическая практика, Методика обучения выполнению сувенирной игрушки, Методика обучения изобразительному искусству, Методика обучения мордовской вышивке в учреждениях дополнительного образования, Методика обучения росписи по ткани, Методика обучения счетной вышивке на занятиях ДПИ, Методика обучения учащихся кружевоплетению на коклюшках, Методика обучения челночному плетению учащихся ДХШ, Методика оценки учебных достижений школьников, Обучение учащихся выполнению народной куклы, Обучение учащихся художественной вышивке, Организация внеурочной работы по художественной керамике, Основы декоративно-прикладного искусства, Основы дизайна, Основы конструирования из бумаги, Основы психологической безопасности субъектов образования, Особенности национальной вышивки мордвы, Педагогическая практика, Пейзажная живопись в образовательном процессе, Пластическая анатомия, Портретная живопись в образовательном процессе, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Профессиональная компетентность классного руководителя, Психология творчества, Развитие искусства и художественных промыслов Поволжья, Развитие творческих способностей школьников в процессе занятий керамикой, Рисунок, Скульптура, Скульптура малых форм в образовательном процессе, Станковая графика в профессиональной подготовке педагога, Технология живописи в образовательном процессе, Технология художественной обработки материалов, Учебный рисунок в профессиональной деятельности педагога, Формирование речевой культуры школьников, Художественная роспись по дереву в образовательных учреждениях, Художественное оформление в образовательном учреждении, Этнодизайн в профессионально-художественной деятельности педагога.

82 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

В рамках изучаемой дисциплины студент демонстрирует уровни овладения компетенциями:

Повышенный уровень:

знает и понимает теоретическое содержание дисциплины; творчески использует ресурсы (технологии, средства) для решения профессиональных задач; владеет навыками решения практических задач.

Базовый уровень:

знает и понимает теоретическое содержание; в достаточной степени сформированы умения применять на практике и переносить из одной научной области в другую теоретические знания; умения и навыки демонстрируются в учебной и практической деятельности; имеет навыки оценивания собственных достижений; умеет определять проблемы и потребности в конкретной области профессиональной деятельности.

Пороговый уровень:

понимает теоретическое содержание; имеет представление о проблемах, процессах, явлениях; знаком с терминологией, сущностью, характеристиками изучаемых явлений; демонстрирует практические умения применения знаний в конкретных ситуациях профессиональной деятельности.

Уровень ниже порогового:

имеются пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, студент допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не способен продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Уровень сформированности компетенции	Шкала оценивания для промежуточной аттестации		Шкала оценивания по БРС
	Экзамен (дифференцированный зачет)	Зачет	
Повышенный	5 (отлично)	зачтено	90 – 100%
Базовый	4 (хорошо)	зачтено	76 – 89%
Пороговый	3 (удовлетворительно)	зачтено	60 – 75%
Ниже порогового	2 (неудовлетворительно)	незачтено	Ниже 60%

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине

Оценка	Показатели
--------	------------

Зачтено	Студент знает: основные процессы изучаемой предметной области; закономерности историко-литературного процесса XVIII века, периодичность его развития, биографии крупнейших представителей отечественной литературы этого периода, содержание литературных произведений, а также их критические и научные интерпретации; Демонстрирует умение объяснять взаимосвязь событий, характера и поступков героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; Владеет литературоведческой терминологией, способностью к анализу художественных произведений XVIII века. Ответ логичен и последователен, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, выводы доказательны.
Незачтено	Студент демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, обнаруживая существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя.

83. Вопросы, задания текущего контроля

Модуль 1: Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

1. Творческое задание: Сравнительный анализ картин: познавательны возможности восприятия

Модуль 2: Анализ и интерпретация произведений искусства

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

1. Творческое задание: Охарактеризовать принципы анализа и критерии оценки ДПИ

84. Вопросы промежуточной аттестации

Двенадцатый триместр (Зачет, ПК-3, ПК-7)

1. Охарактеризуйте психологические механизмы художественного восприятия.
2. Охарактеризуйте принципы структурного анализа.
3. Дайте характеристику эстетическому анализу произведений искусства.
4. Как предполагает рассмотрение художественного произведения семиотический анализ (языковой)?
5. Охарактеризовать способность искусства поддерживать открытость системы ценностей, открытость поиска и выбора ориентации в культуре, рефлексировать мир и воспроизводить его в трех измерениях: прошлое, настоящее, будущее (культурологический анализ).
6. Как соотносится символика цвета в иконе и особенности восприятия цвета человеком?
7. Каковы этапы и особенности технико-технологического процесса создания иконы?
8. Какую роль играет свет в иконе по сравнению с картиной и когда и почему в русской иконе появляются тени?
9. Какие типы перспективы вам известны?
10. Что такое композиционный центр в картине? Как он определяется?
11. Каковы, по вашему мнению, принципы организации колорита?
12. Какими, по вашему мнению, качествами должна обладать картина, чтобы называться шедевром?
13. Дайте определение композиции картины.
14. Установите связь между понятиями «цвет», «краска», «колорит». Объясните систему их

взаимодействия.

15. Какая разница между сюжетом и темой в картине?

16. Каковы возможности живописи с другими видами искусства.

85. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация проводится в форме (выбрать форму в соответствии с учебным планом) экзамена и (или) зачета, (защиты курсовых работ, отчетов по практике).

Экзамен по дисциплине или ее части имеет цель оценить сформированность общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, теоретическую подготовку студента, его способность к творческому мышлению, приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их при решении практических задач.

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, готовности к практической деятельности, успешного выполнения студентами лабораторных и курсовых работ, производственной и учебной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой.

При балльно-рейтинговом контроле знаний итоговая оценка выставляется с учетом набранной суммы баллов.

Подготовка студентов к формированию потребности в общении с произведениями искусства осуществляется в процессе изучения курса «Анализ и интерпретация произведения искусства». Данный курс предполагает повысить творческий потенциал, сформировать теоретическую и практическую готовность будущих учителей изобразительного искусства использовать обучающие и воспитательные возможности произведений искусства в своей профессиональной деятельности.

Используемая форма обучения по данной дисциплине – лекционно-практическая.

Научная структура лекций по данному курсу соответствует специфике изучаемой дисциплины

Теоретические занятия ориентированы на осмысление сути материала по следующим аспектам:

- сотворческое восприятие произведений искусства;
- анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства.

Содержание лекционного курса предполагает изучение студентами следующего круга вопросов:

- взаимосвязь понятий «художественное творчество» и «художественное сотворчество», создание художественного образа как процесс творчества;
- художественный образ и произведение искусства, восприятие художественного образа;
- методы и этапы анализа художественного произведения;
- особенности восприятия иконы как феномена культуры и искусства;
- особенности восприятия произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства.

Широко используется метод проблемного изложения, когда преподаватель ставит проблему, решает ее, а слушатели как бы присутствуют в открытой лаборатории поиска, выдвигая свои соображения и формируя свое собственное отношение к изучаемому.

Наряду с проблемным изложением целесообразно использование интерактивных форм обучения студентов в форме интерактивных лекций, творческих заданий.

Во время подготовки к практическим занятиям студенту следует обратиться к сформулированным к каждому модулю по теме соответствующим вопросам и заданиям. Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. Для эффективной подготовки студенту необходимо иметь методическое руководство к практическому занятию. В предлагаемых планах проведения занятий задания для самостоятельной работы студентов выступают в качестве домашнего задания, обязательного для выполнения.

Важнейшей стороной практических занятий являются выполнение творческих заданий:
- сопоставительный анализ произведений изобразительного и декоративно прикладного искусства,

- интерпретация произведений различных видов искусства.

Рекомендуемой формой самостоятельной работы является анализ произведений живописи и графики, создание презентаций.

Критерии оценки творческих работ интерпретационного характера отражают степень успешности овладения учащимися данной учебной программой.

Критерии оценки творческих работ по курсу «Анализ и интерпретация произведения искусства»

1. Соответствие содержания и формы творческой работы жанру и теме:

1.1. Умение отобрать материал в соответствии с поставленной целью.

1.2. Умение определить ведущий лейтмотив темы и провести его через всю работу.

1.3. Умение найти («подобрать») интонацию, стиль, соответствующий теме и жанру.

2. Уровень интерпретации:

2.1. Степень освоения языка данного вида искусства.

2.2. Степень выявления авторской позиции в произведении и умение соотнести ее с собственной оценкой произведения (степень объективности / субъективности интерпретации).

2.3. Умение сопоставлять художественные произведения разных видов искусства с учетом специфики языка каждого из них, времени создания и мироощущения художника.

2.4. Масштаб и глубина создаваемого контекста интерпретации (уместность и точность использования привлекаемого дополнительного материала, уровень его освоения и т. д.).

3. Личность восприятия жизни и искусства

3.1. Степень самостоятельности освоения материала.

3.2. Индивидуальность оценки произведения искусства и жизненных явлений.

3.3. Степень объективности-субъективности в оценке используемого материала.

3.4. Степень сопряжения внутреннего «я» личности и оценки явлений искусства и жизни (сопряжение внешнего и внутреннего диалогов - степень включенности «я» в контекст интерпретации).

4. Стиль работы:

4.1. Степень сопряжения стиля автора художественного произведения и стиля самостоятельной интерпретации.

4.2. Характер оценивания (диалогичность/монологичность); проблемность / риторичность).

4.3. Композиционная стройность работы (последовательность и логичность изложения, стремление к стилевому единству - от языка до композиции, характер итоговых выводов - «открытость финала» / «закрытость финала»).

4.4. Индивидуальность стиля и выразительность речи (богатство, уместность и правильность).

5. Критерии относительной успешности обучающегося в процессе выполнения творческих работ:

5.1. Мотивационный сдвиг в освоении содержания курса, выражающийся в изменении степени активности при выполнении творческих работ.

5.2. Динамика развития интерпретационных умений.

6. Оформление работы

Предложенные критерии носят системный характер, при этом каждый критерий в разных условиях может иметь различную степень значимости, что обусловлено видом интерпретации, жанром, целью и формой работы.

Преподаватель вправе творчески подходить к предложенной системе оценивания, как и к программе в целом, сохраняя при этом общее направление работы, стратегию курса. В процессе интерпретирования произведения того или иного вида искусства студент осваивает новый ракурс зрения на мир, новые способы познания мира и одновременно творчески осваивает созданный художником образ, соотнося его с собственным мироощущением, эстетическим опытом, жизненной позицией.

Практические занятия организовываются так, чтобы постоянно ощущалось нарастание сложности выполняемых заданий, испытывались положительные эмоции от переживания

собственного успеха в учении, напряженной творческой работы, поиска правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение.

Обучаемые получают возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподавателю необходимо учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Басин, Е. Я. Психология искусства. Личностный подход : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 286 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — Режим доступа: <http://biblio-online.ru>

2. Витковская, Л.В. Когниция и образ автора в интерпретации смысла. Литературоведение XXI века [Электронный ресурс] / Л.В. Витковская. — М. : Директ-Медиа, 2014. — 333 с. — Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>

3. Кривцун, О. А. Психология искусства : учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 265 с. — Режим доступа: <http://biblio-online.ru>

Дополнительная литература

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Яковлева [и др.] ; Н.Я. Яковлевой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113174>. — Загл. с экрана.

2. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс] / М. В. Глазова, В.С. Денисов. — М. : Когито-Центр, 2012. — 220 с. Режим доступа : <http://www.biblioclub.ru>

3. Бакушинский, А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Бакушинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91061>. — Загл. с экрана

4. Большакова, Л.З. Искусствоведение: Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.З. Большакова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 139 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63816>. — Загл. экрана

5. Власов, В.Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Власов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. — 264 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/105325>. — Загл. с экрана.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://book.tr200.net/v.php?id=374919> - Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. В 2-х т. — М. : Академия, 2007. — 512 с.

2. <http://www.rusmuseum.ru/> - Русский музей

3. <http://bse.sci-lib.com/article120043.html> - Художественный образ. Значение слов "Художественный образ" в Большой Советской Энциклопедии.

4.

<http://ru-shpora.ru/2009/06/vospriyatie-proizvedenij-iskusstva-kak-sotvorchestvo-fenomen-katarsisa> а - Восприятие произведений искусства как сотворчество Феномен катарсиса.

5. <http://www.hermitage.ru/> - Эрмитаж

11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)

Полноценное освоение теоретико-практических положений курса способствует повышению

качества учебной и будущей профессиональной деятельности. Успешность учебного процесса напрямую зависит от высокой и положительной мотивации студента.

Важно осознать значимость материалов курса и стремиться к глубокому усвоению его концептуальных основ и конкретных методических решений. Для этого нужно, прежде всего, активно работать с предлагаемыми преподавателем источниками.

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. Ее можно представить в виде следующего примерного алгоритма: а) ознакомление с содержанием темы; б) изучение основной учебной литературы; в) проработка дополнительной литературы. В ходе чтения полезно делать краткие конспекты прочитанного, выписки, заметки, выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В целях прояснения последних необходимо обращаться к преподавателю за индивидуальной

или групповой консультацией. Рекомендуется избегать механического заучивания материала. Самым

эффективным способом является творческое, самостоятельное проникновение в суть изучаемых вопросов. Следует воспитывать в себе установку на прочность, долговременность усвоения знаний по курсу. Необходимо помнить, что они понадобятся не только и не столько в ходе зачета или экзамена, но и в ходе последующей профессиональной деятельности. Они также помогут и в усвоении содержания других учебных дисциплин.

При работе с учебной и научной литературой следует принимать во внимание момент развития. В условиях ускоряющегося старения информации учебные и научные издания далеко не всегда успевают за новыми явлениями и тенденциями в науке. В таких случаях следует, проявляя нужную критичность мысли, отбирать в издании актуальную информацию.

Теоретические положения не могут обеспечить высокий уровень научно-исследовательской культуры без тренинговых упражнений. Следует обязательно отрабатывать полученные знания на практике, воплощая их в соответствующих умениях и навыках. Поэтому нужно посещать практические занятия курса и выполнять все практико-ориентированные задания преподавателя.

При сдаче зачета или экзамена по курсу оценивается владение материалом, наличие самостоятельной позиции студента по ключевым вопросам, умение иллюстрировать теоретические положения практическими примерами, креативность мышления.

Студенты, изучающие дисциплину, должны заниматься самостоятельной работой. Организацией самостоятельной работы студентов должен заниматься преподаватель, который контролирует и направляет деятельность студента. Самостоятельная работа студента, под руководством преподавателя делится на следующие группы:

1. Подготовка студентов к семинарским занятиям.

Самостоятельная работа студентов находится в тесной связи с лекционным материалом, прочитанными преподавателями. Во время прочтения лекции, преподаватель должен поставить главные акценты рассматриваемой проблемы, а также порекомендовать методическую литературу. Студенты, готовясь к семинарским занятиям, должны обращаться к учебным, учебно-методическим, научным изданиям. Эта работа студентов позволяет им более углубленно освоить курс.

Важную роль в самостоятельной работе студентов играет работа студентов с источниками. Преподаватель акцентирует внимание студентов на наиболее важных работах по предполагаемой тематике. Студент, обращаясь к источнику, обогащает знания при подготовке к семинарскому занятию.

Преподаватель, направляя самостоятельную работу студента при подготовке к семинару должен указать на наличие разных точек зрения на рассматриваемую проблему, отметить работы, не являющиеся научными.

2. Самостоятельная работа включает в себя подготовку к написанию реферата. Важную роль в данном виде самостоятельной работы играет преподаватель. Персонально студент при помощи преподавателя определяет тематику для написания работы.

При написании рефератов студент должен работать с учебной литературой, которая определяется в методической литературе, а также индивидуально преподавателем.

Непосредственно преподавателем указывается на важность работы студента с первоисточниками, которые являются базой для написания реферата.

Преподавателем проводятся индивидуальные и групповые консультации со студентами, на которых преподавателем координируется вся работа по написанию рефератов.

3. Подготовка к промежуточной аттестации – важная и неотъемлемая часть самостоятельной работы студента. Подготовка идет непосредственно в ходе изучения дисциплины как на лекционных и практических занятиях, так и в ходе самостоятельной работы.

Семинарские занятия проводятся по наиболее сложным вопросам и темам разделов дисциплины и имеют своей целью: закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной работы с учебной литературой; сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для будущей профессиональной деятельности; осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной программы.

Подготовку к семинару следует начинать сразу же после лекции по данной теме или консультации преподавателя.

Вначале необходимо изучить план семинара, содержание основных вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, которые могут быть даны преподавателем. При этом следует спланировать самостоятельную работу к занятию следующим образом: по какой проблеме, какие источники, где и когда следует найти и изучить; по каким вопросам подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады.

Затем в библиотеке необходимо подобрать рекомендованные литературные источники и ознакомиться с их содержанием по вопросам занятия, при этом отметить те части текста, в которых вопросы семинара раскрываются более подробно и на полях плана семинара сделать пометку: номер литературного источника и номера страниц.

По некоторым проблемам дисциплины следует подобрать дополнительные источники. Их поиск осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, систематическом каталоге, периодической печати и интернет ресурсах. В тетрадь необходимо выписать план семинара и по каждому вопросу составить библиографию.

В процессе углубленного чтения литературы можно составлять краткие конспекты, тезисы своих выступлений, делать необходимые выписки, чтобы затем на семинаре активно участвовать в обсуждении всех вопросов. Конспекты лучше вести в той же тетради, в которой конспектируются лекции по данной дисциплине.

Подготовка к докладу на актуальные темы требует следующего подхода к самостоятельной работе: следует провести консультации для студента по содержанию и списку литературы, составлению плана доклада, написанию его текста с учетом теоретического содержания и практики профессиональной деятельности, логики и доказательности высказываемых суждений и предложений, с конкретными примерами и обобщающими выводами. Содержание доклада должно быть не более 5 – 7 страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом отводится не более 5 – 10 минут.

Методика чтения доклада включает: свободное владение материалом и его изложение разговорным языком; умение поддерживать контакт с аудиторией, применять технические средства, наглядные пособия, примеры.

Перед выступлением в аудитории следует потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое выступление на видео или диктофон, просмотреть, прослушать сделанную запись и устранить недостатки (продолжительность доклада, неактуальные и непонятные высказывания, ошибки в ударении, неправильное произношение слов).

В заключительном слове преподаватель оценивает выступления студентов, поясняет вопросы, которые оказались слабо усвоенными. Результаты самостоятельной работы при подготовке к семинару студентов и докладу учитываются при промежуточной аттестации студента.

Затем в библиотеке необходимо подобрать рекомендованные литературные источники и ознакомиться с их содержанием по вопросам занятия, при этом отметить те части текста, в которых вопросы семинара раскрываются более подробно и на полях плана семинара сделать пометку: номер литературного источника и номера страниц.

По некоторым проблемам дисциплины следует подобрать дополнительные источники. Их поиск осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, систематическом каталоге, периодической печати и интернет-ресурсах. В тетрадь

необходимо выписать план семинара и по каждому вопросу составить библиографию.

В процессе углубленного чтения литературы можно составлять краткие конспекты, тезисы своих выступлений, делать необходимые выписки, чтобы затем на семинаре активно участвовать в обсуждении всех вопросов. Конспекты лучше вести в той же тетради, в которой конспектируются лекции по данной дисциплине.

Подготовка к докладу на актуальные темы требует следующего подхода к самостоятельной работе: следует провести консультации для студента по содержанию и списку литературы, составлению плана доклада, написанию его текста с учетом теоретического содержания и практики профессиональной деятельности, логики и доказательности высказываемых суждений и предложений, с конкретными примерами и обобщающими выводами. Содержание доклада должно быть не более 5 – 7 страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом отводится не более 5 – 10 минут.

Методика чтения доклада включает: свободное владение материалом и его изложение разговорным языком; умение поддерживать контакт с аудиторией, применять технические средства, наглядные пособия, примеры.

Перед выступлением в аудитории следует потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое выступление на видео или диктофон, просмотреть, прослушать сделанную запись и устранить недостатки (продолжительность доклада, неактуальные и непонятные высказывания, ошибки в ударении, неправильное произношение слов).

В заключительном слове преподаватель оценивает выступления студентов, поясняет вопросы, которые оказались слабо усвоенными. Результаты самостоятельной работы при подготовке к семинару студентов и докладу учитываются при промежуточной аттестации студента.

12. Перечень информационных технологий

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, позволяющее осуществлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители, организацию взаимодействия в реальной и виртуальной образовательной среде.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в информационной системе 1С:Университет.

12.1 Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. Microsoft Windows 7 Pro
2. Microsoft Office Professional Plus 2010
3. Kaspersky Business Space Security
4. BigBlueButton
5. СДО MOODLE

12.2 Перечень информационно-справочных систем (обновление выполняется еженедельно)

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»
2. ЭБС «Юрайт»
3. ЭБС издательство «Лань»
4. Электронная библиотека МГПИ (МегоПро)

12.3 Перечень современных профессиональных баз данных

1. Информационно-правовая система "ГАРАНТ"
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование для

демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.

При изучении дисциплины используется интерактивный комплекс Flipbox для проведения презентаций и видеоконференций, система iSpring в процессе проверки знаний по электронным тест-тренажерам.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в составе (компьютер, проектор, веб-камера, документ-камера, экран, гарнитура, магнитно-маркерная доска, сетевой фильтр, колонки).

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Помещения для самостоятельной работы.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Автоматизированное рабочее место в составе (персональный компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета – 3 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Читальный зал.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 10 шт., проектор с экраном 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Учебники и учебно-методические пособия, периодические издания, справочная литература.

Стенды с тематическими выставками.

Читальный зал электронных ресурсов.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 12 шт., мультимедийный проектор 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.)