

**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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (приказ № 1426 от 04.12.2015 г.) и учебного плана, утвержденного Ученым советом МГПУ (от 11.06.2018 г., протокол №9)

Разработчики:

Хомякова И. В., доцент

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 1 от 28.08.2018 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.03.01 «Анализ и интерпретация произведения искусства» относится к вариативной части учебного плана.

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 6 триместре.

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

Изучению дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Анализ и интерпретация произведения искусства» предшествует освоение дисциплин (практик):

Б1.В.08 Композиция.

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Анализ и интерпретация произведения искусства» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):

Б1.В.02 История искусств;

Б1.В.03 История художественной культуры.

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

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-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.

Трудовая функция: А/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение.

Трудовое действие: А/01.6/ Де10 Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.

Необходимое умение: А/01.6/ Ум2 Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными

возможностями детей.

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/ Де8 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления.

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.

Трудовая функция: А/03.6 Развивающая деятельность.

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.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Шестой триместр
Контактная работа (всего)	14	14
Лекции	6	6
Практические	8	8
Самостоятельная работа (всего)	126	126
Виды промежуточной аттестации	4	4
Зачет	4	4
Общая трудоемкость часы	144	144
Общая трудоемкость зачетные единицы	4	4

5. Содержание дисциплины

5.1. 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. .

5.2. Содержание дисциплины: Лекции (6 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.

Модуль 2. Анализ и интерпретация произведений искусства (4 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.

Тема 3. Анализ и интерпретация произведений иконописи, живописи (2 ч.)

Понятие об иконе, иконографии и каноне. Художественные изобразительно-выразительные средства иконописи. Смысловая нагрузка – это цвет, закрепление смысла за цветом и его оттенками обычно происходило в моменты надвигающегося кризиса канона.

С цветом тесно связан свет, икона светоносна и поэтому – животворна. Особой светоносной силой обладает золото. Свет в иконе не физический, солнечный, дающий тени, Это Свет божественный, Свет благодати и духовного преображения. Общение с иконой, особенности ее восприятия как феномена культуры и искусства.

Язык живописи, изобразительная поверхность, перспектива, пространство мира и пространство картины, цвет и свет в живописи, композиция, сюжет и тема. Сравнительный анализ картин: познавательные возможности восприятия.

53. Содержание дисциплины: Практические (8 ч.)

Модуль 1. Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства (4 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

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.

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

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

Тема 4. Анализ и интерпретация произведений иконописи, живописи: «Троица» Андрея Рублева. «Снятие с креста» Пауля Рубенса (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Каково место иконы в храме и ее основные функции как предмета христианского культа.
2. Как соотносится символика цвета в иконе «Троица» Андрея Рублева. и в картине «Снятие с креста» Пауля Рубенса. Особенности восприятия цвета человеком? Можно ли определить символику каждого из цветов в иконах и в картине.
3. Охарактеризовать символику сюжетно-композиционного центра картины Андрея Рублева «Святая Троица».
4. Раскрыть евангельский сюжет, положенный в основу произведения Питера Пауля Рубенса «Снятие с креста», выделить композиционный центр и колористический строй картины.

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

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы

Шестой триместр (126 ч.)

Модуль 1. Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства (63 ч.)

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

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

2. Анализ и интерпретация произведений искусства (63 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	2 курс, Шестой триместр	Зачет	Модуль 1: Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства .
ПК-4 ПК-7	2 курс, Шестой 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:

Декоративная композиция в художественно-творческой деятельности, Живопись, История искусств, История художественной культуры, Композиция, Композиция живописи,

Компьютерная графика, Лепка в художественном творчестве ребенка, Методика обучения мордовской вышивке в учреждениях дополнительного образования, Методика обучения челночному плетению учащихся ДХШ, Обучение учащихся художественной вышивке, Основы вожатской деятельности, Основы декоративно-прикладного искусства, Пейзажная живопись в образовательном процессе, Профессиональная компетентность классного руководителя, Развитие искусства и художественных промыслов Поволжья, Рисунок, Скульптура, Художественная обработка керамики, Анализ и интерпретация произведения искусства.

Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин:

Государственный экзамен, Декоративная композиция в художественно-творческой деятельности, Живопись, Книжная графика в образовательном процессе, Композиция, Композиция живописи, Компьютерная графика, 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 пространственного изображения предметов, Обучение учащихся выполнению народной куклы, Обучение учащихся художественной вышивке, Организация внеурочной работы по художественной керамике, Основы декоративно-прикладного искусства, Основы математической обработки информации, Пейзажная живопись в образовательном процессе, Пластическая анатомия, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Развитие искусства и художественных промыслов Поволжья, Рисунок, Скульптура малых форм в образовательном процессе, Современные средства оценивания результатов обучения, Технология художественной обработки материалов, Учебный рисунок в профессиональной деятельности педагога, Художественная обработка керамики, Художественное оформление в образовательном учреждении, Этнодизайн в профессионально-художественной деятельности педагога, Анализ и интерпретация произведения искусства.

Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин:

Декоративная композиция в художественно-творческой деятельности, Живопись, История искусств, История художественной культуры, Книжная графика в образовательном процессе, Композиция, Композиция живописи, Компьютерная графика, Лепка в художественном творчестве ребенка, 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, Методика пространственного изображения предметов, Обучение учащихся выполнению народной куклы, Обучение учащихся художественной вышивке, Организация внеурочной работы по художественной керамике, Основы вожатской деятельности, Основы декоративно-прикладного искусства, Пейзажная живопись в образовательном процессе, Пластическая анатомия, Профессиональная компетентность классного руководителя, Развитие искусства и художественных промыслов Поволжья, Рисунок, Скульптура, Скульптура малых форм в образовательном процессе, Технология художественной обработки материалов, Учебный рисунок в профессиональной деятельности педагога, Формирование речевой культуры школьников, Художественная обработка керамики, Художественное оформление в образовательном учреждении, Этнодизайн в профессионально-художественной деятельности педагога, Анализ и интерпретация произведения искусства.

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. Результатом самостоятельной работы студента является составление электронного альбома, структурированного по разделам дисциплины. Альбом остается в пользовании студента. В альбом включаются аннотации к темам, персоналии (имена мастеров и их работы) и глоссарий с наиболее востребованными понятиями изучаемого курса.

Модуль 2: Анализ и интерпретация произведений искусства

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета

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).

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

1. В чем состоит принцип единства формы и содержания применительно к произведению ДПИ?

84. Вопросы промежуточной аттестации

Шестой семестр (Зачет, ПК-3, ПК-4, ПК-7)

1. Выполнить эссе-описание, предложенного на зачете произведения изобразительного искусства на основе структурного анализа.

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 организуются 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. Витковская, Л.В. Когниция и образ автора в интерпретации смысла: Литературоведение XXI века / Л.В. Витковская. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 333 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235651> – Текст : электронный.

2. Русакова, Т.Г. Основы зрительской культуры. Программа спецкурса: комплекс дидактических заданий и упражнений по формированию у младших школьников навыков художественного общения / Т.Г. Русакова. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2017. – 107 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-9765-3361-5 ; – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482621>. – Текст : электронный.

Дополнительная литература

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

2. Власов, В.Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве: учебник / В.Г. Власов. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. – 264 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/105325> . — Загл. с экрана. – Текст : электронный.

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://assamblea.kg/estetika/66-sotvorchestvo-kak-komponent-khudozhestvennogo.html>

Сотворчество как компонент художественного восприятия

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

11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)

При освоении материала дисциплины необходимо:

- спланировать и распределить время, необходимое для изучения дисциплины;
- конкретизировать для себя план изучения материала;
- ознакомиться с объемом и характером внеаудиторной самостоятельной работы для полноценного освоения каждой из тем дисциплины.

Сценарий изучения курса:

- проработайте каждую тему по предлагаемому ниже алгоритму действий;
- изучив весь материал, выполните итоговый тест, который продемонстрирует готовность к сдаче зачета.

Алгоритм работы над каждой темой:

- изучите содержание темы вначале по лекционному материалу, а затем по другим источникам;
- прочитайте дополнительную литературу из списка, предложенного преподавателем;
- выпишите в тетрадь основные категории и персоналии по теме, используя лекционный материал или словари, что поможет быстро повторить материал при подготовке к зачету;
- составьте краткий план ответа по каждому вопросу, выносимому на обсуждение на лабораторном занятии;
- выучите определения терминов, относящихся к теме;
- продумайте примеры и иллюстрации к ответу по изучаемой теме;
- подберите цитаты ученых, общественных деятелей, публицистов, уместные с точки зрения обсуждаемой проблемы;
- продумывайте высказывания по темам, предложенным к лабораторному занятию.

Рекомендации по работе с литературой:

- ознакомьтесь с аннотациями к рекомендованной литературе и определите основной метод изложения материала того или иного источника;
- составьте собственные аннотации к другим источникам на карточках, что поможет при подготовке рефератов, текстов речей, при подготовке к зачету;
- выберите те источники, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы.

Подготовка студентов к формированию у студентов 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. (сопряжения 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).

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

электронной информационно-образовательной среде университета.

12.1 Перечень программного обеспечения

1. Microsoft Windows 7 Pro
2. Microsoft Office Professional Plus 2010
3. 1С: Университет ПРОФ

12.2 Перечень информационных справочных систем (обновление выполняется еженедельно)

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (<http://www.garant.ru>)
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru>)

12.3 Перечень современных профессиональных баз данных

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и науки РФ» (<http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/>)
2. Профессиональная база данных «Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации» (<http://opendata.mkrf.ru/>)
3. Электронная библиотечная система Znanium.com (<http://znanium.com/>)
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru>)

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.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины фиксируются в электронной информационно-образовательной среде университета.

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий.

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

Помещение оснащено оборудованием 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.

Читальный зал электронных ресурсов.

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., multifunctional устройство 1 шт., принтер 1 шт.).

Учебно-наглядные пособия:

Презентации, электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями.