

**Министерство просвещения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический
университет»**

Кафедра живописи

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07 ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
Б1.О.07.09 АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА**

**Направление подготовки - 44.03.05 «Педагогическое образование»
(с двумя профилями подготовки)**

**Направленность (профиль) - «Изобразительное искусство» и
«Дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство)»**

Квалификация: Бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Год приема – 2023

Форма обучения	Семестр	Трудоем- кость	Виды учебной работы					Форма аттестации
			Лекции	Практ. занятия	Лабор. занятия	Промежут. контроль	СРС	
очная	9	72	12	-	20	-	40	Зачет
заочная	9	72	6	-	6	3	57	Зачет

Махачкала, 2023

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусства» является:

- способствовать обретению определенной суммы компетенций студента в области искусствознания путём введения его в систему актуальных гуманистических, аксиологических, коммуникативных, семиотических установок современной художественной культуры;
- развивать креативное мышление на основе творческого освоения мирового опыта оценки и анализа художественного наследия;
- ориентировать будущих специалистов на необходимость постоянного овладения новыми знаниями в области искусства в условиях быстроменяющейся социокультурной ситуации;
- содействовать адаптации его знаний в области теории искусства к решению личных художественно-творческих задач.

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-4	Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей	ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию 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.
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). ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 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.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.О.07.09 «Анализ и интерпретация произведений искусства» относится к **обязательной части** и **Предметно-методическому модулю** учебного плана (основной профессиональной образовательной программы) подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями).

Дисциплина базируется на компетенциях, знаниях и умениях, сформированных в процессе изучения дисциплин, «История визуально-пространственных искусств», «История декоративно-прикладного искусства», «История мировой художественной культуры».

Компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины, необходимы для выполнения заданий (учебной, производственной практик и выпускной квалификационной работы).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения содержания программы у бакалавра должны быть сформированы компетенции:

Код компетенции	Знает	Умеет	Владеет
ОПК - 4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей	- основные этапы развития культуры народов мира и России в социально-историческом, этническом, философском и религиозном контекстах.	- соблюдать требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия.	- выстраивать взаимодействие с представителями разных культур с их учетом национальных и социальных и религиозны. Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей. Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей.
ПК – 1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	- содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной области; - закономерности, определяющие место предмета в общей картине мира; - программы и учебники по преподаваемому предмету; - основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач.	- анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.	- навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических представлений для решения профессиональных задач.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Дисциплина изучается в 9 семестре.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вид учебной работы	Трудоемкость	
	час.	В т.ч. по семестрам № 9
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	72	72
1. Контактная работа:	32	32
лекции (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	12	12
практические занятия, семинары и пр. (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)		
лабораторные занятия (общее кол-во часов / включая практическую подготовку)	20	20
курсовое проектирование		
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем		
2. Объем самостоятельной работы обучающихся (СРС)	40	40
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену (зачету)		
Вид промежуточного контроля:		зачёт

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вид учебной работы	Трудоемкость	
	час.	В т.ч. по семестрам № 9
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	72	72
1. Контактная работа:	12	12
лекции (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	6	6
практические занятия, семинары и пр. (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	6	6
лабораторные занятия (общее кол-во часов / включая практическую подготовку)		
курсовое проектирование		
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем		
2. Объем самостоятельной работы обучающихся (СРС)	57	57
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену (зачету)	3	3
Вид промежуточного контроля:		зачет

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Очная форма обучения

№ п/ п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Общая трудоём- кость в акад.часах	Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах)			
			Лек/ пр.подг.	Лаб / пр.подг.	Пр/ пр.подг.	СР
1	Культура, художественная культура, искусство: соотношение понятий	9	2		2	5
2	Функции искусства и способы типологии его видов	9			4	5
3	Общие положения и понятия теории искусства	9	2		2	5
4	Художественное творчество и сотворчество	9			4	5
5	Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства	9	2		2	5
6	Основные категории анализа произведений живописи, скульптуры, графики	9	2		2	5
7	Основные методы анализа произведений искусства	9	2		2	5
8	Художественная критика как институт культуры	9	2		2	5
	<i>Курсовое проектирование</i>	<i>X</i>				-
	<i>Консультация к экзамену</i>	<i>X</i>				-
	<i>Подготовка к экзамену (зачету)</i>	<i>X</i>				X
	Итого:	72	12		20	40

Заочная форма обучения

№ п/ п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Общая трудоём- кость в акад.часах	Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах)			
			Лек/ пр.подг.	Лаб / пр.подг.	Пр/ пр.подг.	СР
1	Культура, художественная культура, искусство: соотношение понятий	9	2			7
2	Функции искусства и способы типологии его видов	9			2	7
3	Общие положения и понятия	10			2	8

	теории искусства					
4	Художественное творчество и сотворчество	7				7
5	Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства	10	2			8
6	Основные категории анализа произведений живописи, графики, скульптуры	10	2			8
7	Основные методы анализа произведений искусства	9			2	7
8	Художественная критика как институт культуры	8				8
	<i>Курсовое проектирование</i>	<i>X</i>				-
	<i>Консультация к экзамену</i>	<i>X</i>				-
	<i>Подготовка к экзамену (зачету)</i>	<i>X</i>				-
	Итого:	72	6		6	60

5.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. Культура, художественная культура, искусство: соотношение понятий

Культура как система, охватывающая все богатство способов и продуктов человеческой деятельности. Специфика художественной культуры как своеобразного материально-духовного, художественно-образного единства. Искусство как опредмеченная художественная деятельность. Место искусства в системе культуры. Историческое становление содержания понятия «искусство». Смысловые интерпретации слова. Институциональные определения искусства. Философские определения искусства. Социологические определения искусства. Функциональные определения искусства.

Тема 2. Функции искусства и способы типологии его видов

Понятие «функции искусства». Отсутствие последовательной классификации функций. Эстетическая функция.. Познавательно-эвристическая функция. Воспитательная функция. Автаркическая функция. Искусство как способ самовыражения. Аксиологическая функция. Идеологическая функция. Понятие «типологии». Типология по составу. Типология по знаковому материалу. Типология по пространственно-временному принципу.

Тема 3. Общие положения и понятия теории искусства

Мимезис как подражание природе. «Теория подражания» в историческом развитии. Художественный символ как смысловая модификация художественного образа. Канон как система внутренних творческих правил и норм. Стиль как многоуровневая система принципов художественного мышления. Содержание и форма в искусстве: проблема нерасторжимой связи.. Слагаемые содержания в произведениях реалистического искусства. Понятие «идея». Понятие «тема». Понятие «сюжет». Понятие о композиции. Проблема времени в произведении искусства.

Тема 4. Художественное творчество и сотворчество

Проблема предрасположенности к художественному творчеству. Способность - одарённость-талантливость-гениальность: соотношение понятий. Понятие «художественной ценности». Психологические механизмы художественного творчества: память, воображение, эмоции, сознание и подсознание, вдохновение. Восприятие художественного произведения как процесс сотворчества: основные аспекты, пространственно-временные ассоциации,

впечатление. Двойственность и условность восприятия произведений искусства. Определения эстетического восприятия. Степень активности восприятия, ее условия.

Тема 5. Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства

Вербализация впечатления как потребность во внутреннем монологе или общении. Описание произведения как необходимое условие музейной работы и научного исследования. Структура процесса описания. Анализ как важнейший метод научного постижения произведения. Этапы анализа: донаучный, научный. Интерпретация как постижение смысла целостного смысла художественного произведения. Первичная интерпретация. Научная интерпретация. Художественно-творческая интерпретация, Уровни интерпретации: пре-иконологический, иконографический, иконологический. Проблема объективного и субъективного в интерпретации.

Тема 6. Основные категории анализа произведений живописи, графики, скульптуры

Уровни восприятия произведения изобразительного искусства: эмоциональный, предметный, сюжетный, символический. Жанры живописи. План анализа произведений живописи: композиция, основные средства художественной выразительности (колорит, линия, светотень, фактура, манера письма). Тема, сюжет, идея. Виты графический техник. Главные выразительные средства графики: линия, штрих, контур, пятно, точка, тон, фактура. Виды скульптуры. Понятийный аппарат при анализе произведений скульптуры: композиционное построение, силуэт, контур, положение фигуры, диапазон жестов, ритм свет, цвет, фактура поверхности. Роль постамента.

Тема 7. Основные методы анализа произведений искусства

Историзм как главная установка художественного анализа. Общенаучные методы. Искусствоведческие методы, его цели. Основные подходы к художественно-критическому анализу: социологический, ценностный, структурный, семиотический, стилистический. Метод сравнительного анализа. Сравнительно-исторический метод. Сравнительно-сопоставительный метод. Историко-типологическое сравнение. Взаимовлияние в культуре. Формальный метод. Стилистический анализ. Семиотико-герменевтический анализ. Иконографический анализ. Иконология. Фактографическое изучение искусства.

Тема 8. Художественная критика как институт культуры

Понятия «критика» и «художественная критика». Основные функции художественной критики. Связь художественной критики с эстетикой, искусствоведением, социологией, психологией, семиотикой. Варианты интерпретации понятия «художественная критика». Метод критики как инструмент анализа искусства. Структура научного метода анализа. Формы и жанры художественной критики.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы обучающихся
1	Тема 1. Культура, художественная культура, искусство: соотношение понятий	1.Эссе. «Какие обстоятельства в древности могли привести людей к процессу создания изобразительных форм» 2.Сделать конспект одной из глав книг: Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4-т. Т.1-2. М., 1968-1969.

2	Тема 2. Функции искусства и способы типологии его видов	1. Определите функции произведений декоративно-прикладного искусства в повседневности. 2. Написать небольшое эссе «Какую роль искусство играет в моей жизни». 3. Посетить спектакль одного из театров республики. 4. Написать краткую рецензию на постановку.
3	Тема 3. Общие положения и понятия теории искусства	1. Ответьте на вопрос, изложив его в письменной форме. Тожественны ли понятия «произведение искусства» и «художественный образ»? 2. Приведите примеры из истории изобразительного искусства, когда абстрактное полотно несёт символический смысл. 3. Найти материал, раскрывающий о гербе РД и семантике его основных символов.
4	Тема 4. Художественное творчество и сотворчество	1. Написать реферат на тему «Гении в изобразительном искусстве» 2. Ответьте на вопрос: почему в разные времена меняется восприятие произведения искусства? Приведите пример.
5	Тема 5. Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства	1. Дать описание полотна А. Саврасова «Грачи прилетели» 2. Сделать описание какого-либо полотна на исторический сюжет (В. Суриков, В. Верещагин, Васнецов и др.). 3. Дайте свою интерпретацию памятнику Защитнику Отечества (г. Махачкала). 4. Проанализируйте какое-либо произведение, несущее символическое значение (Дюрер А. «Меланхолия», Ян ванн Эйк «Чета Арнольфини»).
6	Тема 6. Основные категории анализа произведений живописи, графики, скульптуры	1. Проанализируйте какое-либо произведение изобразительного искусства эпохи барокко. 2. Проанализируйте произведение И. Антокольского «Ермак». 3. Сделать анализ гравюры Рембрандта «Слепой Товит». 4. Попытаться проанализировать какую-либо инсталляцию из музея современного искусства.
7	Тема 7. Основные методы анализа произведений искусства	1. Написать реферат на тему «Модернизм. Авангард. Модерн. Постмодернизм: соотношение понятий». 2. Продумайте и оформите ответ в письменной форме на вопрос: чем отличается метод критического реализма от метода социалистического реализма? 3. Написать краткую биографию какого-либо выдающегося художника, используя монографическое издание.
8	Тема 8. Художественная критика как институт культуры	1. Разработайте маршрут по городу, во время которого можно увидеть самые интересные

		скульптурные монументы. 2.Разработайте текст небольшой экскурсии по одному из залов музея изобразительных искусств. 3.Посетить действующую художественную выставку и дать ей аннотацию. 4. написать заметку о каком-либо заметном явлении в культурной жизни города.
--	--	---

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Средства текущего контроля успеваемости	Перечень компетенций
1	Тема 1. Культура, художественная культура, искусство: соотношение понятий	Коллоквиум	ОПК – 4, ПК
2	Тема 2. Функции искусства и способы типологии его видов	Эссе	ОПК – 4, ПК
3	Тема 3. Общие положения и понятия теории искусства	Реферат	ОПК – 4, ПК
4	Тема 4. Художественное творчество и сотворчество	Коллоквиум	ОПК – 4, ПК
5	Тема 5. Основные категории анализа произведений живописи, графики, скульптуры	Презентация	ОПК – 4, ПК
6	Тема 6. Основные категории анализа произведений живописи, графики, скульптуры	Письменная аналитическая работа	ОПК – 4, ПК
7	Тема 7. Основные методы анализа произведений искусства	Реферат	ОПК – 4, ПК
8	Тема 8. Художественная критика как институт культуры	Письменная работа (рецензия, аннотация, заметка, статья и пр.)	ОПК – 4, ПК

Критерии оценивания в процессе текущей аттестации (с учетом модульно-рейтинговой системы):

Для оценки «отлично» от 85 до 100 баллов;

для оценки «хорошо» от 70 до 84 баллов;

для оценки «удовлетворительно» от 51 до 69 баллов.

Критериальное значение для выставления недифференцированного зачета составляет 51 балл.

Требования к оформлению реферата.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если представленная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к реферату. Тема полностью раскрыта, работа оформлена на высоком уровне. Проведен последовательный разбор научной литературы. Автор свободно ориентируется в материале, оперирует искусствоведческой терминологией, дает аргументированные ответы на поставленные вопросы.

- оценка «хорошо» выставляется, если тема работы в целом достаточно полно раскрыта, сформулированы выводы, использованы соответствующая основная и

дополнительная литература и другие источники. Автор достаточно уверенно ориентируется в материале. Имеются указания на неточности в части изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема работы раскрыта недостаточно полно; материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если тема работы не раскрыта, материал изложен без собственной оценки и выводов, отсутствуют ссылки на источники. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в представленном материале. Содержание работы полностью заимствовано из Интернета или какого-либо иного источника.

7.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

1. Семестр – 1; форма аттестации – зачет.

2. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие и структура художественной культуры.
2. Понятие и определения искусства.
3. Основные теории происхождения искусства.
4. Способы классификации видов искусств.
5. Функции искусства.
6. Художественный образ как форма художественного мышления.
7. Понятие «знака» в культуре. Природа и своеобразие иконического знака.
8. Предрасположенность к художественному творчеству. Понятия «способность», «одаренность», «талантливость», «гениальность».
9. Понятие «художественная ценность».
10. Психологические механизмы художественного творчества.
11. Восприятие художественного произведения как процесс сотворчества. Основные аспекты рецепции.
12. Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства. Описание.
13. Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства. Анализ.
14. Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства. Интерпретация.
15. Жанровая типология изобразительного искусства.
16. Понятие «художественный метод».
17. Понятие «направление в искусстве».
18. Герменевтика – теория интерпретации.
19. Художественная критика как институт художественной культуры: сущность, функции.
20. Методы критического анализа.
21. Мимезис как один из общих принципов искусства.
22. Художественный символ как смысловая модификация художественного образа.
23. Стиль как система принципов художественного мышления.
24. Канон как один из основных принципов искусства.
25. Содержание и форма в искусстве.
26. Слагаемые содержания в произведениях реалистического искусства.
27. Основные категории анализа произведений станковой живописи.
28. Основные категории анализа произведений скульптуры.
29. Основные категории анализа произведений станковой графики.
30. Основные категории анализа произведений монументально-декоративного искусства.
31. Понятие о «композиции». Основные законы и средства композиции.
32. Понятие «модернизм». Основные черты модернизма.

33. Основные направления модернизма и критерии их выявления.
34. Роль и место критики в теории и практике модернизма.
35. Понятие «постмодернизма».
36. Основные течения постмодернизма.
37. Деконструкция как одно из центральных понятий постмодернистской эстетики.
38. Основные черты художественного постмодернизма.
39. Художник в эпоху постмодернизма.
40. Аудитория и зритель в постмодернизме.

2.1. Типовые контрольные вопросы

1. Тожественны ли понятия «произведение искусства» и «художественный образ»? Аргументируйте свою точку зрения.
2. Какие обстоятельства в древности могли привести людей к процессу создания изобразительных форм деятельности?
3. Какую роль в искусстве играет материал, из которого создано произведение? Как определяется вид искусства в зависимости от материала?
4. Как определяется вид искусства в зависимости от его восприятия? Назовите виды искусств в данной классификации.
5. Разделите перечисленные явления по группам. Мотивируйте ваши действия: звук, бумага, воздух, ноты, цвет, холст, перспектива, партитура, свет, мрамор, композиция, сюжет, кроки, фабула, слово, кирпич, пластика, пространство, камень, набросок, объём, время, энкаустика, мозаика, акварель, колорит, светотень, бронза, левкас, подмалевок, пигменты, чернила, эскиз, этюд.
6. Каковы основные фазы бытия художественного образа как процесса? Охарактеризуйте каждую фазу, используя конкретный пример. Правомерно ли утверждать, что развитие художественного образа бесконечно?
7. В каких областях деятельности возможно художественное сотворчество? Охарактеризуйте особенности и этапы сотворческой деятельности в области изобразительного искусства.
8. Почему важен момент бессловесного непосредственного контакта в процессе восприятия произведения искусства?
9. Как, и в зависимости от каких факторов развивается художественный образ в индивидуальном восприятии? Вспомните свои первые впечатления от одного из любимых произведений искусства.
10. Почему и как в разные времена меняется восприятие произведений искусства? Приведите пример.
11. Как можно определить понятие «контекст» по отношению к художественному образу произведения искусства? Как составляющие контекст элементы определяют особенности художественного образа?
12. Какое место занимает описание в работе с произведением изобразительного искусства? В какой институциональной сфере оно наиболее важно?
13. Какое место занимает анализ в работе с произведением искусства? Есть ли различие в смысле понятий «анализ» и «интерпретация»?
14. Что такое символ в искусстве? Каково его соотношение с понятием «художественный образ»?
15. Что такое «иконический знак» в семиотике искусства? Какова его специфика в сравнении с другими знаками в культуре?
16. Что такое «направление» и «стиль» в искусстве? Определите взаимосвязь этих понятий.
17. Что такое «творческий (художественный) метод»? Какова его связь с понятием «направление» в искусстве?
18. Дайте определение «композиции» в картине.

19. Установите связь между понятиями «цвет», «краска», «колорит». Объясните систему их взаимосвязи.
20. Каковы, по вашему мнению, принципы организации колорита?
21. Какие типы перспективы вам известны? Поясните их различия, приведите примеры.
22. Что такое композиционный центр в картине? как он определяется?
23. В чём различие между оптическим и композиционным центром в произведении?
24. Как вы объясните понятия: «монументальная живопись», «монументальный образ», «монументальная форма»?
25. Поясните значения терминов: «тон», «валер», «сфумато». Есть ли между ними что-нибудь общее?
26. Дайте определения понятиям: «идея», «тема», «сюжет». Как они соотносятся?
27. Определите понятия «пластика» и «скульптура». В чём видите их отличие?
28. Какие материалы используются для создания скульптуры?
29. Какими качествами отличается мраморный оригинал от гипсового отлива?
30. Чем отличается копия от слепка?
31. С какой целью, и каким образом используется в работе скульптора воск?
32. Для каких целей в пластике используется каркас?
33. Расскажите о способах перевода пластической модели в твердые материалы.
34. Чем отличается восприятие мраморной скульптуры в парке и в музейной экспозиции?
35. Какова роль и функции цвета в мраморной античной скульптуре?
36. Что роднит скульптуру с архитектурой?
37. Дайте определение понятия «памятник».
38. Какими функциями может обладать городской монумент?
39. Что такое «мемориальная скульптура»?
40. Какова разница между монументальным памятником и мемориальной скульптурой?
41. Какова роль рельефов в пьедесталах городских монументов и мемориальных сооружениях?
42. Какие знаете формы пьедесталов? Определите их роль и значение в создании художественного образа памятников.
43. Какие типы рельефов вам известны?
44. Дайте определение понятия «живописность», «живописная трактовка формы» по отношению к скульптуре. Приведите примеры.
45. Каковы наиболее распространенные определения понятия «графика»?
46. Каковы основные черты графичности?
47. Что общего и в чём различия между графикой и рисунком?
48. На сколько видов можно подразделить искусство графики?
49. Назовите основные элементы книги.
50. Что может служить предназначением искусства книги, и каковы основные его разделы и средства?
51. Что означает термин «эстамп», и какие виды его вы знаете?
52. Что такое «экслибрис»? Каковы его функции?
53. Каковы основные отличия оттиска, полученного способом глубокой печати?
54. Какие подвиды глубоко гравюры вы знаете?
55. В чём заключается художественно-образная и технологическая специфика литографии?
56. Какие виды плаката вы знаете?
57. В чём кроется специфика анализа произведений беспредметного искусства от реалистического?
58. Каково взаимоотношение понятий «модерн», «модернизм», «авангардизм»?
59. Назовите основные черты модернизма.
60. Перечислите известные вам направления модернизма.
61. Назовите основные критерии анализа произведений фовизма. Приведите примеры.

62. Назовите основные критерии определения стиля «экспрессионизм». Примеры.
63. Назовите критерии выявления произведений сюрреализма. Приведите примеры.
64. Что такое концептуализм в искусстве?
65. Назовите варианты толкования термина «постмодернизм».
66. Каковы основные черты художественного постмодернизма?
67. Что такое «деконструкция»? В чём суть понятия, его основные принципы?
68. Что такое «ризома» в применении к изобразительному искусству в постмодернизме?
69. Что такое «симулякр» в искусстве постмодернизма?
70. Поясните понятия «инсталляция», «хепенинг», «перформанс» в практике искусства постмодернизма.

2.2. Примерный перечень тем для рефератов

1. Смысл искусства по М. Хайдеггеру.
2. Художественное произведение в понимании Т. Адорно.
3. «Познавательный» смысл искусства. «Знание» в искусстве.
4. Научно-технический прогресс и искусство.
5. Искусство и современные компьютерные технологии.
6. Мимезис как сущностный принцип искусства.
7. Художественный образ и символ.
8. Форма и содержание в искусстве.
9. Стил в искусстве.
10. Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич).
11. Психология искусства (по Л. Выготскому).
12. Социология искусства.
13. Аксиология искусства.
14. Морфология искусства.
15. Герменевтика искусства.
16. Семиотика искусства.
17. Духовное в искусстве (по В. Кандинскому и П.Флоренскому).
18. Художественное пространство в искусстве.
19. Категория времени в искусстве.
20. Эстетические парадигмы модернизма.
21. Эстетика постмодернизма.
22. Консерватизм в искусстве XX в.
23. Высокая мода как художественный феномен.
24. Видеоклип как феномен художественной культуры.
25. Абсурд и творчество.
26. «Заумь» на пути поиска новой выразительности.
27. Вещь вместо произведения искусства.
28. Телесность, тело и его интенции в современной арт-среде.
29. Симулякр и образ.
30. Современные арт-практики (акция, хепенинг, перформанс).

2.3. Примеры тестовых заданий

1. Описание и анализ произведения искусства зависит от:

а) жанра б) вида в) стиля г) всех этих факторов

2. Описание и анализ произведения искусства

лежит в основе:

а) экспертизы б) атрибуции в) интерпретации г) всех перечисленных видов деятельности

3. Искусствоведческий анализ произведения искусства это:

а) умение ставить и решать определенные проблемы

б) художественное описание произведения искусства

в) интерпретация скрытых подтекстов в произведении искусства

4. Основа искусствоведения это:

а) искусство видеть б) искусство понимать в) искусство думать г) все вместе

5. Предпосылка анализа произведения искусства состоит в:

а) четком определении его роли в данном конкретном случае

б) фантазии анализирующего

в) осмыслении стиля и жанра искусства

6. Анализ художественной формы это:

а) выявление формальных особенностей в связи с определенной типологией и системой оппозиций

б) интерпретация смысла произведения искусства

в) определение авторства произведения искусства

7. Скульптура отличается от живописи тем что:

а) она создает реальные объемы б) она существует в пространстве в) оба фактора

8. На анализ скульптуры влияет:

а) материал б) техника в) размеры г) все перечисленное

9. Один и тот же материал в скульптуре:

а) однообразен б) может давать разный эффект в зависимости от обработки

10. Движение в скульптуре воспринимается:

а) через моторные ощущения б) через описание

11. Для описания и анализа круглой скульптуры необходим:

а) круговой обход б) тактильный контакт в) знание терминологии г) все перечисленное

12. В работе с материалом скульптор может:

а) подчиняться ему б) преодолевать его

в) использовать его свойства для работы на образ г) любое из перечисленного

13. Движение в скульптуре может быть реализовано как:

а) движение в одной плоскости б) перекрестное в) спиральное г) все перечисленное

14. Равновесие в скульптуре может быть реализовано как:

а) жесткая симметрия б) свободное равновесие в) любое из перечисленного

15. Дрapiровки в скульптуре имеют:

а) только функциональное значение

б) только декоративное значение

в) функциональное и декоративно-эмоциональное значение

16. Положение зрителя перед скульптурой определяется как:

а) предстояние б) созерцание в) вовлечение г) любое из перечисленного

17. Главная проблема анализа скульптурной группы состоит в:

а) определении характера группировки фигур

б) определении роли драпировки

в) определении материала

18. Живопись отличается от графики:

а) техникой б) цветом

в) отношением к поверхности, изобразительной плоскости, пространству

г) всем перечисленным

19. Силовые линии это:

а) вертикали б) горизонталы в) диагонали г) все перечисленное

20. Характеристики картинной плоскости это:

а) регулярная форма б) ровная поверхность

в) материальная однородность г) все перечисленное

21. Картинное поле:

а) семантически однородно б) семантически неоднородно

22. Формат картины может быть:

а) квадратом б) прямоугольником в) овалом г) кругом д) любым из перечисленных

23. Членение формата может быть:

а) статическим б) динамическим в) и статическим, и динамическим

24. Пространственная глубина строится при помощи:

а) линейной перспективы б) воздушной перспективы

в) цветовой перспективы г) всего перечисленного

25. Способами наложения краски являются:

а) буккери б) валер г) корпусное д) импасто

26. Светотень может быть:

а) способом прояснения формы б) способом затемнения формы в) возможны оба варианта

27. Колорит может быть:

а) тональным б) локальным в) оба варианта возможны

28. Графика рассчитана на:

а) камерность б) близкое общение со зрителем

в) зрителя-знатока г) все перечисленное

29. В графике очевидны:

а) материальная основа б) художественные средства в) оба фактора

30. У графики по сравнению с живописью изобразительный язык:

а) более условен б) менее условен в) равнозначен

31. Колористическая традиция в живописи связана с именем

а) Тициана б) Микеланджело в) П. Пикассо

32. Выдающимся колористом XVIIв. был

а) Х. Рибера б) Дж. Л. Бернини в) Ф. Хальс

33. Живопись французского классицизма использует в качестве важного средства выразительности

а) Колорит б) Фактуру в) Светотень

34. Живопись Ван Гога отличается

а) Пастозностью б) Лессировками в) Точной светотеневой моделировкой

35. Живопись П. Сезанна отличается

а) Тщательной передачей глубины пространства

б) Упрощенной передачей объема

в) Использованием искусственного освещения

36. Анри Матисс использует в качестве важного средства выразительности

а) Воздушную перспективу

б) Достоверное изображение пропорций и анатомии человеческого тела

в) Насыщенный цвет

37. Живопись А. Матисса отличается

а) Декоративностью

б) Социально-критической направленностью

в) Иллюзией пространства и объема

38. Для живописи сюрреализма характерно

а) Иллюзия пространства и объема

б) Этюдный характер нанесения красочного слоя

в) Пастозность

39. Основными материалами для рисунка являются:

а) карандаш б) сангина в) сепия г) уголь д) все перечисленное

40. Основными выразительными средствами в рисунке являются:

а) линия б) пятно в) линия и пятно

41. Для графики

характерны:

а) свобода и быстрота исполнения

б) наибольшая непосредственность

в) неравномерная проработка поверхности г) фрагментарность

Компетенция	Показатели	Оценочная шкала	
		Зачтено	Не зачтено
ОПК – 4. Способен осуществлять духовно-	<i>Знать:</i> процесс историко-культурного развития человека и человечества; всемирную и отечественную историю и	Знает процесс историко-культурного развития человека и человечества;	Не знает процесс историко-культурного развития человека и человечества; всемирную отечественную

нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей	культуру; особенности национальных традиций и текстов; движущие силы и закономерности историко-культурного процесса; место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. <i>Уметь:</i> определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления; соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к наследию и культурным традициям; анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. <i>Владеть:</i> навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме; навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о движущих силах историко-культурного процесса;	всемирную и отечественную историю и культуру, особенности национальных традиций. Умеет определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления; соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции; проявлять уважительное и бережное отношения к наследию и культурным традициям. Владеет навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа; приемами анализа сложных социокультурных проблем в контексте мировой истории.	историю и культуру; особенности национальных традиций. Не умеет определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления; проявлять уважительного отношения к наследию и культурным традициям. Не владеет навыками исторического анализа, приемами анализа сложных социокультурных проблем в контексте мировой истории.
ПК – 1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	<i>Знать</i> содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, определяющие место предмета в общей картине мира; программы и учебники по преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач. <i>Уметь</i> анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. <i>Владеть</i> навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических представлений для решения профессиональных задач.	Знает содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, определяющие место предмета в общей картине мира; программы и учебники по преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач.	Не знает содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, определяющие место предмета в общей картине мира; программы и учебники по преподаваемому предмету; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач. Не умеет анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. Не владеет навыками понимания и системного

			анализа базовых научно-теоретических представлений для решения профессиональных задач.
--	--	--	--

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

8.1. Перечень основной учебной литературы

1. Анализ и интерпретация произведений искусств. Учеб.пособие / Н.Я. Яковлева, Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаговец и др.
2. Боров Ю.Б. Эстетика. М.: Русь-Олимп. АСТ: Астрель. 2005
3. Бычков В.В. Эстетика. Учебник. М.: Гардарики, 2005
4. Куренкова Р.А. Эстетика. Учеб.пособие. М.: Владос – Пресс, 2004
5. Мусаева Н.Ф. Анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства. Учебно-методическое пособие. Махачкала: Алеф, 2021.- 296 с.
6. Мусаев Т.А., Мусаева Н.Ф. Композиция в живописи: теория, история, практика. Учебно-методическое пособие. Махачкала: Алеф. 2019. - 219 с.
7. Никитич Л.А. Эстетика М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2003
8. Яковлев Е.Г. Эстетика, искусствознание, религиоведение М.: КДУ, 2005

8.2. Перечень дополнительной литературы

- 1.Аверинцев С.С. Символика раннего Средневековья. К постановке вопроса
- 2.Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- 3.Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. Т.1. М., 1974.
- 4.Ильин И.П. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. - М., 1998.
5. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
- 6.Лосев А.Ф. Форма. Стил. Выражение.- М., 1995.
- 7.Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
- 8.Маньковская Н.Б. «Париж со змеями». (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1995.
- 9.Маньковская Н.Б. Симулякр // Культурология. XX век. Словарь. СПб., 1997.

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. НЭБеLIBRARY https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
2. ЭБСIPR BOOKS <https://www.iprbookshop.ru/>

8.4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо использование следующего лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

1. Windows, Microsoft Office, ABBYY Fine Reader 9.0, Adobe Reader Rus 9.0;

2. Система тестирования АСТ 2000.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально-техническая база:

1. Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
2. Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска учебная магнитно-маркерная, кафедра, шкаф.
3. Технические средства обучения: мультимедиа проектор, экран с электроприводом, комплект аудио колонок для воспроизведения аудио файла, компьютеры.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Принципиальное значение в изучении дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусств» имеет авторский лекционный материал, разработанный педагогом, так как учебника по данной дисциплине, соответствующего требованиям образовательного процесса по данному направлению, нет. В связи с этим необходимо отметить и значимость регулярного изучения тем программы. Важное значение приобретает и систематическая самостоятельная работа студента, заключающаяся не только в изучении необходимых источников, но и в просмотре и анализе произведений искусства при посещении экспозиций музеев и галерей, временных выставок, экспозиций, размещенных в сети «Интернет». Задача студента, выслушав рекомендации педагога, научиться анализировать и выражать свои впечатления от увиденного, убедительно объяснять содержание произведений, характеризовать особенности живописи, графики, скульптуры, а также своеобразие того или иного произведения.

Самостоятельная работа студента делится на следующие виды:

Подготовка к семинарским занятиям. На семинарских занятиях студент должен выступить с сообщением об отдельных этапах развития искусства, о творчестве крупных художников, анализировать стилистические особенности направлений искусства, анализировать художественные произведения. При этом самостоятельная работа студента находится в тесной связи с содержанием лекционного материала, изложенного преподавателем.

Важной частью самостоятельной работы студентов является знакомство с различной научной, методической литературой, с первоисточниками. Преподаватель акцентирует внимание на наиболее

важных публикациях. Студент, обращаясь к рекомендуемой литературе, обогащает свои знания для подготовки к семинарскому занятию.

1. Изучение произведений искусства. Анализ произведения осуществляется в единстве зрительной и мыслительной деятельности. Это – наиболее сложный этап в изучении произведений. Активное наблюдение при анализе произведений не только способствует развития «художественного чутья» студентов, но и позволяет им применять приобретенные ранее знания и накапливать новые. Кроме того, изучая и разбирая произведения, студенты осмысливают их содержание, жанровые и композиционные особенности, постигают выразительные средства.
2. Написание реферата по выбранной теме.
3. Подготовка к зачету – важная и неотъемлемая часть самостоятельной работы студента. Подготовка идет непосредственно в ходе изучения дисциплины и делится на следующие компоненты:
 - а) работа с лекционным материалом, который является во многом определяющим при подготовке к экзамену;
 - б) работа с учебной и методической литературой, которую в течение семестра рекомендует преподаватель;
 - в) просмотр произведений искусства (репродукций) и их анализ;
 - г) участие в предэкзаменационных консультациях, на которых преподаватель разбирает сложные вопросы.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких студентов, включающие в себя использование при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» для слабовидящих;

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске.

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию института.

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (аудиоколонки);

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу.

В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в учебной группе.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Авторы рабочей программы дисциплины (модуля):
Профессор кафедры живописи, к. иск., доцент Мусаева Н.Ф.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Б1.О.07 ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ Б1.О.07.09 АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВ

1. Цель освоения дисциплины (модуля): способствовать обретению определенной суммы компетенций студента в области искусствознания путём введения его в систему актуальных гуманистических, аксиологических, коммуникативных, семиотических установок современной художественной культуры.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведений искусства» относится к обязательной части образовательной программы: 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки).

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):

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

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

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

5. Семестр: 9

6. Основные разделы дисциплины (модуля): Культура, художественная культура, искусство: соотношение понятий. Функции искусства и способы типологии его видов. Общие положения и понятия теории искусства. Художественное творчество и сотворчество. Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства. Основные категории анализа произведений живописи, скульптуры, графики. Основные методы анализа произведений искусства. Художественная критика как институт культуры.

7. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос, контрольные работы, тестирование, презентации, рефераты, зачет.

8. Автор: Мусаева Н.Ф., проф. каф. живописи.