Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Родин Олег Федорович
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 2025.02.17
Уникальный программный ключ:
2246bb4b5eca53e35a45d6a91259e790782354e7

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижегородский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07.08 «АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИСКУССТВА»**

Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.01 Педагогическое образование Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн) Изобразительное искусство
Профили подготовки	Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн) Изобразительное искусство
Автор(ы)	А. Н. Садриева, канд. культурологии

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от 17 февраля 2025 г. № 6.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от 21 февраля 2025 г. № 3.

Нижний Тагил
2025

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: ввести студента в мир пространственных искусств и их художественного языка, сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному освоению художественных ценностей, созданных и создаваемых человечеством, выработать навыки анализа и интерпретации художественных произведений.

Задачи:

1. Раскрыть своеобразие и единство мира искусств.
2. Показать видовое, историческое и национальное многообразие художественного опыта.
3. Освоить основной понятийный аппарат, необходимый для анализа и интерпретации произведений искусства.

Задачи прикладного характера:

1. Выработать навыки постижения смысла произведений, созданных в разном художественном материале и разных художественных системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведений искусства» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)»; 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования. Дисциплина входит в предметно-методический модуль и относится к обязательной части.

Курс анализа и интерпретации произведений искусства строится с опорой на знания, полученные студентами в процессе изучения следующих дисциплин:

1. Композиция.
2. Рисунок.
3. Живопись.
4. Методика обучения изобразительному искусству.

Курс тесно связан с другими дисциплинами, для которых его освоение необходимо как предшествующее:

1. Станковая живопись и рисунок.
2. История визуально-пространственных искусств.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Дескрипторы
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных	ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности	Знает духовно-нравственный потенциал художественных ценностей, созданных и создаваемых человечеством
		Умеет выбрать технологии воспитания духовно-нравственных ценностей личности, базовых

ценностей		национальных ценностей на материале произведений искусства
		Владеет навыками духовно-нравственного воспитания личности, воспитания базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
	ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей	Знает духовно-нравственный потенциал художественных ценностей, созданных и создаваемых человечеством Умеет выбрать технологии формирования у обучающихся на материале произведений искусства гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей Владеет технологиями формирования у обучающихся на материале произведений искусства гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры 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	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета)	Знает понятийный аппарат дисциплины
		Умеет осуществлять анализ произведения искусства
		Владеет технологиями интерпретации произведения искусства
	ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Знает проблемы и ключевые понятия образовательной области «Искусство»
		Умеет самостоятельно подбирать иллюстративный материал для анализа и интерпретации произведения искусства
		Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии	Знает научную методологию дисциплины	
	Умеет популяризировать материал дисциплины	

	обучения, в том числе информационные	Владеет методикой анализа произведения искусства в школе
--	--------------------------------------	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. е (72 ч.), семестр изучения – 8 (44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)»), 7-8 семестры (44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство»), распределение по видам нагрузки представлено в таблице.

Вид работы	Форма обучения	
	очная	заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	72	72
Контактная работа , в том числе:	34	16
Лекции	10	4
Практические занятия	24	12
Самостоятельная работа	29	47
Подготовка к экзамену в 8 семестре	9	9

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины (очная форма обучения)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Оценочные средства для текущего контроля	Оценочные средства для промежуточной аттестации
		Лекции	Практич. занятия			
1. Искусство в системе культуры	8	2	2	4	Опрос Устный и письменный ответ	Вопросы к экзамену Практическое задание Проект
2. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	14	2	6	6	Опрос Устный и письменный ответ	
3. Пространственные искусства. Анализ произведения изобразительного искусства	22	2	10	10	Устный и письменный ответ Практическое задание	
4. Интерпретация произведения искусства как творческое событие в развитии личности	10	2	4	4	Опрос Устный и письменный ответ	
5. Интерпретация произведения	11	2	4	5	Опрос Устный и	

искусства в контексте музейно-педагогического процесса					письменный ответ Проект	
Подготовка и сдача экзамена	9	-	-	9		
Всего по дисциплине	72	10	24	38		

Типовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания, а также методические рекомендации для обучающихся представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.

4.2.2. Учебно-тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Оценочные средства для текущего контроля	Оценочные средства для промежуточной аттестации
		Лекции	Практич. занятия			
1. Искусство в системе культуры	10	2		8	Опрос	Вопросы к экзамену Практическое задание Проект
2. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	26	2	4	20	Опрос Устный и письменный ответ	
Всего в 7 семестре	36	4	4	28		
3. Пространственные искусства. Анализ произведения изобразительного искусства	15		4	11	Устный и письменный ответ Практическое задание	
4. Интерпретация произведения искусства как творческое событие в развитии личности	6		2	4	Опрос Устный и письменный ответ	
5. Интерпретация произведения искусства в контексте музейно-педагогического процесса	6		2	4	Опрос Устный и письменный ответ Проект	
Всего в 8 семестре	27		8	19		
Подготовка и сдача экзамена	9	-	-	9		
Всего по дисциплине	72	4	12	47		

Типовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания, а также методические рекомендации для обучающихся представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.

4.3. Содержание дисциплины

1. Искусство в системе культуры

Культура как жизнедеятельность. Познавательная, этическая и эстетическая деятельность человека в системе культуры. Содержание искусства как эстетической деятельности. Историческая изменчивость представлений об искусстве. Современные представления о сфере художественного творчества.

Образность как отличительная черта художественного мышления. Художественный образ в искусстве. Специфические черты образа: синтетичность, целостность, принадлежность сознанию, содержательность.

Искусство как семиотическая система в контексте культуры. Понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма».

Произведение искусства как сложно построенный смысл (текст). Упорядоченность его элементов и принципы организации. Проблема целостности художественного произведения.

Морфология искусства. Специфика языка различных видов искусства. Проблема взаимодействия искусств.

2. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства

Проблема восприятия и понимания произведения искусства. Художественный контекст и контекст культуры. Описание, анализ и интерпретация.

Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства: эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический и др.

Основные методы интерпретации художественного произведения.

Герменевтический метод интерпретации. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста.

Семиотический метод интерпретации. Язык искусства как формо-смысл. Структура знака.

Культурологический метод интерпретации. Историко-культурные смыслы художественного произведения.

Психоаналитический метод интерпретации и др.

Тема 3. Пространственные искусства. Анализ произведения изобразительного искусства

Разновидности изобразительного искусства и специфика их материала. Материал живописи, графики, скульптуры. Понятие художественной техники. Особенности художественной техники графики (рисунок, литография, ксилография, линогравюра, офорт и т. д.). Художественные техники в живописи (пастель, акварель, темпера; фреска; мозаика; витраж; масляная живопись и др.). Художественные техники в скульптуре (ваяние в камне, гипсе, бронзе, резьба по кости, дереву и т. п.).

Содержание произведений изобразительного искусства. Предметный мир изобразительного произведения. Персонажи и события. Сюжет и особенности его воплощения в изобразительном искусстве. Аллегория и символ как средства расширения содержательных возможностей изобразительного искусства. Нефигуративные образы изобразительного искусства. Тема, мотив и идея произведения изобразительного искусства.

Форма в изобразительном искусстве. Композиция как способ размещения элементов изображения. Основные композиционные принципы: контраст, аналогия. Ритмический строй композиции. Вертикаль и горизонталь как выражение гравитационной структуры изображения. Линия, колорит, цвет, тон, свет (светотень).

Виды живописи: станковая, монументальная, декоративная, театральнo-декорационная, миниатюра. Виды графики: уникальная и печатная графика. Виды скульптуры: круглая скульптура и рельеф (барельеф и горельеф).

Жанры и жанровые модификации скульптуры (исторический и бытовой портрет, мемориальная, культовая, декоративная, «ландшафтная» скульптура и т. д.), живописи (бытовой, мифологический, исторический жанры, икона, портрет, натюрморт, пейзаж, марина, книжная миниатюра и т. д.), графики (станковая, книжная, прикладная графика, плакат).

Принципы анализа и интерпретации произведения изобразительного искусства.

Тема 4. Интерпретация произведения искусства как творческое событие в развитии личности

Художественное восприятие и художественное творчество. Возрастные и психологические особенности художественного развития школьников. Психологические стадии общения ребенка с картиной, принципы организации данного процесса в условиях художественного музея.

Разработка творческих заданий с учетом возрастных особенностей учащихся на примере произведений изобразительного искусства. Применение методов музыкально-поэтической интерпретации.

Тема 5. Интерпретация произведения искусства в контексте музейно-педагогического процесса

Музейная среда как фактор развития художественного восприятия зрителя. Психолого-педагогический анализ произведения искусства в условиях музейной среды. Методика проектной деятельности в условиях художественного музея.

Разработка музейно-образовательного проекта с учетом возрастных особенностей учащихся.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : учебное пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, В. В. Бабияк [и др.]. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 720 с. — ISBN 978-5-507-49553-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/396572> (дата обращения: 15.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Мусаева, Н. Ф. Анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства : учебно-методическое пособие / Н. Ф. Мусаева. — Махачкала : ДГПУ, 2021. — 300 с. — ISBN 978-5-00128-749-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/442718> (дата обращения: 15.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 100 с. — ISBN 978-5-507-51948-4. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/441923> (дата обращения: 15.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Попова, Н. С. Описание и анализ памятников искусства : учебное пособие / Н. С. Попова. — Кемерово : КемГИК, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-8154-0618-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/250700> (дата обращения: 15.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5.2. Электронные образовательные ресурсы, в т.ч. профессиональные базы данных и информационные справочные системы

https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/	Электронно-библиотечные системы НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/libraris/	Электронные базы данных НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/periodika/	Периодика НТГСПИ
https://iprmedia.ru	ЭБС «Ай Пи Эр Медиа»
https://ibooks.ru	ЭБС «Айбукс»
https://urait.ru	ЭБС Юрайт
http://e.lanbook.com	ЭБС издательства «ЛАНЬ»
http://elibrary.ru	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://www.consultant.ru	«КонсультантПлюс»
http://cyberleninka.ru	НЭБ «КиберЛенинка»

5.3. Комплект программного обеспечения

1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (<https://do.ntspi.ru>).
2. Интернет-платформа онлайн-курсов со свободным кодом «Open edX» (<https://www.edx.org/>).
3. Интернет-платформа онлайн-курсов «Открытое образование» (<https://openedu.ru/>).
4. Электронная информационно-образовательная среда РГППУ (<https://eios.rsvpu.ru/>).
5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».
6. Microsoft Office.
7. Kaspersky Endpoint Security.
8. Adobe Reader.
9. Free PDF Creator.
10. 7-zip (<http://www.7-zip.org/>).
11. LibreOffice.
12. Браузеры Firefox, Яндекс.Браузер.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

6.2. Оборудование и технические средства обучения

6.2.1. Оборудование, в т.ч. специализированное

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор для показа слайдов и видео, акустические колонки.

6.2.2. Технические средства обучения

Презентации лекций, видео-презентации, видео-лекции, учебные кинофильмы, аудиозаписи, онлайн-платформы.

6.2.3. Учебные и наглядные пособия

Печатные и электронные учебные пособия и наглядный материал: графические изображения, схемы, таблицы, раздаточный материал.