

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Анализ и интерпретация произведения искусства Б3.В.2.4

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Изобразительное искусство

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Еманова Ю.Г., Яо М.К.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салахов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры No ____ от "____" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__ г

Регистрационный No 902411814

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Еманова Ю.Г. кафедра изобразительного искусства и дизайна Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева , Juliana.Emanova@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент) Яо М.К. кафедра изобразительного искусства и дизайна Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева , Mihail.Yao@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

В курсе "Анализ и интерпретация произведений искусства" дается методологическая основа для понимания семиотики искусства.

Курс направлен на усвоение структуры изобразительного искусства, его типологического состава и изучение семантической основы западноевропейского искусства. Курс предполагает практическое применение и интерпретацию знаний, полученных на предшествующих предметах искусствоведческого цикла, изучаемых на втором и третьем курсе.

Полученные знания способствуют формированию художественного мышления, расширяют возможности для ведения собственной исследовательской работы в научной, педагогической, музейной и антикварной сферах. Цель дисциплины - в достижении понимания специфики художественного образа в различных видах изобразительного искусства. Задачей является усвоение алгоритма искусствоведческого анализа.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.2 Профессиональный" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к вариативной части. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Учебная дисциплина Б.1.2/в1 Анализ и интерпретация произведений искусства включена в раздел Б. 3.2. Вариативная часть основной образовательной программы "050100.62 - Педагогическое образование" модуля Б.3.2/3 "История искусств". Начинает осваиваться на 3 курсе в 6 семестре и заканчивается на 4 курсе в 7 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК - 1 (общекультурные компетенции)	владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК - 2 (общекультурные компетенции)	способен анализировать мировоззренческие, социально и лично значимые философские проблемы
ОК-3 (общекультурные компетенции)	способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества
ОК-4 (общекультурные компетенции)	способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования
ПК - 1 (профессиональные компетенции)	способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК - 10 (профессиональные компетенции)	способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-просветительской деятельности
ПК-11 (профессиональные компетенции)	способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности
ПК-3 (профессиональные компетенции)	способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии
ПК-4 (профессиональные компетенции)	способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
СК - 8	Владеет теорией и методикой урока изобразительного искусства, способен конструировать, организовывать и анализировать содержание и целостный процесс обучения изобразительному искусству в учреждениях общеобразовательного типа с учетом современных требований педагогики к художественному образованию
СК-1	Способен использовать систематизированные художественно-исторические и художественно-теоретические знания в профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства, применяя современные изобразительно-информационные технологии для обеспечения качества образовательного процесса
СК-2	Осознает основные этапы процесса развития истории изобразительного искусства, представляет эволюцию изобразительной деятельности, способен различать стилевые направления и жанры изобразительного искусства
СК-3	Обладает толерантным мышлением, способностью к восприятию, художественно-ценностному осмыслению и профессионально-творческому использованию достижений многонациональной художественной культуры Поволжского региона путем внедрения этнокультурных технологий в художественно-образовательный процесс, проведению фестивалей, праздников, выставок
СК-6	Способен сформировать наглядно-методический материал и создавать творческие произведения, используя различные навыки индивидуальной работы и достижения декоративно-прикладной, многонациональной культуры Поволжского региона

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

основные понятия;

основные типы виды, жанры изобразительного искусства;

основные античные и библейские сюжеты;

2. должен уметь:

- определять тип, вид и жанр изобразительного искусства;
- анализировать произведение изобразительного искусства;
- описывать особенности передачи художественного образа в изобразительном искусстве;

3. должен владеть:

- навыками художественного анализа произведения.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

Применять полученные знания в педагогической деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Методы искусствоведческого анализа. Семиотика изобразительного искусства.	6	1	2	0	0	презентация
2.	Тема 2. Специфика анализа и интерпретации разных видов искусства.	6	2	2	2	0	презентация
3.	Тема 3. Античная мифология как семантическая основа европейского искусства.	6	3-11	18	18	0	контрольная работа

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
4.	Тема 4. Ветхозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском изобразительном искусстве.	7	1-6	12	12	0	презентация
5.	Тема 5. Новозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском изобразительном искусстве Тема 5. Новозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском изобразительном искусстве.	7	7-11	8	10	0	презентация
6.	Тема 6. Персонажи и сюжеты из ?Жития святых? в европейском изобразительном искусстве.	7	12	2	2	0	презентация
7.	Тема 7. Иллюстрация как визуальная интерпретация текста. Иллюстрации Библии Г. Доре, М.Шагала.	7	13	2	0	0	контрольная работа
	Тема . Итоговая форма контроля	7		0	0	0	экзамен
	Итого			46	44	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методы искусствоведческого анализа. Семиотика изобразительного искусства. лекционное занятие (2 часа(ов)):

Искусство и наука как способы познания и преобразования мира. Художественный образ. Восприятие художественного произведения. Искусство и мироощущение художника. Невербальный язык визуального искусства. Обращенность произведения искусства к зрителю. Интерпретация художественного произведения как средство постижения смысла произведения. Особенности научной и критической интерпретации. Специфика художественной интерпретации: трансформация смысла, художественных образов, способов воздействия на зрителя, обусловленная природой изобразительного искусства и мироощущением художника. Исторические сдвиги в интерпретации. Зависимость интерпретации от эпохи, социального статуса и возраста зрителя. Основные методологические принципы анализа произведения искусства: эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический и др. Герменевтический метод интерпретации художественного произведения. Искусство как текст. Искусство в системе коммуникации. Естественный язык и языки искусства. Отношение "язык-текст". Типология знака: индекс, иконический знак, символ. Модусы существования знаков, их функции. Изобразительные тексты в трех измерениях: синтактика, семантика, прагматика. Меры условности в искусстве.

Тема 2. Специфика анализа и интерпретации разных видов искусства.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интерпретация живописного произведения. Живопись как вид искусства. Цвет, основное выразительное средство живописи. Колорит и тон как живописная идея? картины. Особенности жанров живописи. Жанр как сюжет картины. Композиция живописного произведения. Передача объема и пространства в живописи. Материалы и техника станковой, монументальной и декоративной живописи. Сопоставление произведений графики и живописи. Живопись и литература. Сюжет, пейзаж, портрет, интерьер в живописи и в литературном произведении. Живописные иллюстрации литературного произведения. Интерпретация графического произведения. Графика как вид искусства. Особенности создания графического художественного образа. Линия, форма и пространство в графическом искусстве. Светотень и тон как цветовая характеристика изображаемых предметов. Книжная графика и иллюстрация. Интерпретация скульптуры. Предмет, материал, форма и светотень в скульптурном произведении. Виды скульптуры (круглая, барельеф, горельеф). Монументальная и садово-парковая скульптура. Специфика восприятия скульптурного произведения, обусловленная материалом, размером, видом и соотносительностью скульптуры с окружающим пространством. Интерпретация скульптуры в литературных произведениях. Интерпретация произведений архитектурных искусств. Архитектура как пространственный вид искусства. Утилитарная и художественная функции архитектуры. Архитектоника ? основа архитектуры. Обобщенность образа в архитектуре, средства организации пространства. Синтез искусств в архитектуре (графика, живопись, мозаика, скульптура). Архитектурный ансамбль. Обусловленность интерпретации архитектурного памятника художественным стилем, временем и назначением постройки. Архитектурный образ города. Человек и город. Архитектура как отражение мировоззрения человека, особенностей эпохи. Архитектура и архитектура литературного произведения. Литературные направления и архитектурный стиль эпохи. Общие черты архитектуры и шрифтов различных периодов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинарское занятие. ТЕМА 1. Стилистический анализ в изобразительном искусстве. Цель семинара: осмысление специфики формирования художественного образа в изобразительном искусстве. Задачи семинара: 1) формирование умения анализировать художественное произведение; 2) формирование умения определять специфику стиля; 3) формирование понимания логики развития изобразительного искусства; 4) владение фактическим знанием произведений искусства. Вопросы для обсуждения: 1) Особенности формирования художественного образа в живописи 2) Особенности формирования художественного образа в графике 3) Особенности формирования художественного образа в скульптуре 4) Особенности формирования художественного образа в архитектуре 5) Особенности формирования художественного образа в декоративно-прикладном искусстве

Тема 3. Античная мифология как семантическая основа европейского искусства.

лекционное занятие (18 часа(ов)):

Проблема соотношения изобразительного искусства (И. и.) и мифологии охватывает широкий круг вопросов, связанных как с генезисом И. и., так и с особенностями языка И. и. и способностью его адекватно передавать содержание мифологических текстов, первично выраженных с помощью иных знаковых средств, а также с его ролью как источника информации о мифопоэтическом сознании. Чаще всего эти вопросы решались на примере античного искусства, чему способствовали редкая полнота, законченность, классичность античной мифологии, детализированность её отражений в Истории искусства.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Практическое занятие состоит в изучении мифологических сюжетов, выявлении произведений на эту тему и анализе этих произведений искусства по предложенному алгоритму. Результатом исследования является презентация по теме сюжета. Алгоритм анализа произведения. 1) изучить сюжет связанный с героями; 2) установить взаимосвязи между персонажами; 3) выяснить, как традиционно изображались персонажи; 4) по каким атрибутам персонаж или сюжет можно узнать (показать в презентации), 5) чему или кому покровительствовали герои сюжета. В презентации необходимо показать произведение изобразительного искусства, связанное с героем (архитектурный объект, скульптура, живопись, графика или объект декоративно-прикладного искусства): 6) указать автора, вид изобразительного искусства, технику, материал, место нахождения, размер. 7) провести стилистический анализ произведения (указать стиль, школу, манеру) 8) провести исторический анализ произведения (раскрыть историю создания произведения в контексте эпохи и творчества мастера); 9) интерпретировать, замысел художника? сюжет, причины обращения к сюжету, 10) интерпретировать то, какими художественными средствами художник добился эмоционального воздействия на зрителя? 11) проанализировать трактовку художника, т.е. - что нового, по сравнению с предыдущими художниками, он внес в свою интерпретацию образа. 12) прокомментировать как данный миф или персонаж интерпретируется в других видах искусства ? в литературе, музыке, театре (можно зачитать или поставить послушать, или посмотреть сюжет).

Тема 4. Ветхозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском изобразительном искусстве.

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Сюжеты Ветхого Завета, включая Пятикнижие Моисеево, занимают одно из центральных мест в изобразительном искусстве народов, исповедывавших христианство. Изображения библейских сюжетов должны были по представлению заказчика, которым являлась Христианская церковь, в доступной форме объяснять библейские тексты, способствовать их пониманию, усиливать эмоциональное восприятие и, следовательно, укреплять веру. Поэтому история библейских сюжетов в живописи, мозаике, пластике, витражах хронологически во многом совпадает с историей самой Христианской церкви. Однако было бы ошибочным считать христианское искусство простым воспроизведением библейских сюжетов. Всегда, во все времена рождались талантливые художники, создававшие великие творения изобразительного искусства, каждое из которых ценно и уникально тем, что выходит далеко за рамки отводившейся ему иллюстративной роли. Художников вдохновляли библейские темы, их глубокий смысл и философское содержание; на них оказывали огромное впечатление коллизии, описанные в Библии.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Практическое занятие состоит в изучении мифологических сюжетов, выявлении произведений на эту тему и анализе этих произведений искусства по предложенному алгоритму. Результатом исследования является презентация по теме сюжета. Алгоритм анализа произведения. 1) изучить сюжет связанный с героями; 2) установить взаимосвязи между персонажами; 3) выяснить, как традиционно изображались персонажи; 4) по каким атрибутам персонаж или сюжет можно узнать (показать в презентации), 5) чему или кому покровительствовали герои сюжета. В презентации необходимо показать произведение изобразительного искусства, связанное с героем (архитектурный объект, скульптура, живопись, графика или объект декоративно-прикладного искусства): 6) указать автора, вид изобразительного искусства, технику, материал, место нахождения, размер. 7) провести стилистический анализ произведения (указать стиль, школу, манеру) 8) провести исторический анализ произведения (раскрыть историю создания произведения в контексте эпохи и творчества мастера); 9) интерпретировать, замысел художника? сюжет, причины обращения к сюжету, 10) интерпретировать то, какими художественными средствами художник добился эмоционального воздействия на зрителя? 11) проанализировать трактовку художника, т.е. - что нового, по сравнению с предыдущими художниками, он внес в свою интерпретацию образа. 12) прокомментировать как данный миф или персонаж интерпретируется в других видах искусства ? в литературе, музыке, театре (можно зачитать или поставить послушать, или посмотреть сюжет).

Тема 5. Новозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском изобразительном искусстве

Тема 5. Новозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском изобразительном искусстве.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Христианское искусство ? искусство символическое. Нет необходимости доказывать, что невозможно по достоинству оценить творение этого искусства, пока не понят его сюжет и не раскрыто его символическое значение. Ни один признанный шедевр не создавался только ?ради искусства?. Ни один штрих не наносился на доску или стену ради только лишь желания ?сделать красиво?. Старые великие мастера не знали такой, безусловно показавшейся бы им абсурдной, формулы, как ?искусство для (ради) искусства?.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Практическое занятие состоит в изучении мифологических сюжетов, выявлении произведений на эту тему и анализе этих произведений искусства по предложенному алгоритму. Результатом исследования является презентация по теме сюжета. Алгоритм анализа произведения. 1) изучить сюжет связанный с героями; 2) установить взаимосвязи между персонажами; 3) выяснить, как традиционно изображались персонажи; 4) по каким атрибутам персонаж или сюжет можно узнать (показать в презентации), 5) чему или кому покровительствовали герои сюжета. В презентации необходимо показать произведение изобразительного искусства, связанное с героем (архитектурный объект, скульптура, живопись, графика или объект декоративно-прикладного искусства): 6) указать автора, вид изобразительного искусства, технику, материал, место нахождения, размер. 7) провести стилистический анализ произведения (указать стиль, школу, манеру) 8) провести исторический анализ произведения (раскрыть историю создания произведения в контексте эпохи и творчества мастера); 9) интерпретировать, замысел художника? сюжет, причины обращения к сюжету, 10) интерпретировать то, какими художественными средствами художник добился эмоционального воздействия на зрителя? 11) проанализировать трактовку художника, т.е. - что нового, по сравнению с предыдущими художниками, он внес в свою интерпретацию образа. 12) прокомментировать как данный миф или персонаж интерпретируется в других видах искусства ? в литературе, музыке, театре (можно зачитать или поставить послушать, или посмотреть сюжет).

Тема 6. Персонажи и сюжеты из ?Жития святых? в европейском изобразительном искусстве.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Христианская церковь с первых дней своего существования тщательно собирает сведения о жизни и деятельности её подвижников и сообщает их в общее назидание. Жития святых? составляют едва ли не самый обширный отдел христианской литературы. Житие - это жанр церковной литературы, в котором описывается жизнь и деяния святых. Житие создавалось после смерти святого, но не всегда после формальной канонизации. Для жития характерны строгие содержательные и структурные ограничения, сильно отличающие его от светских биографий. В историческом плане жития при соответствующей историко-филологической критике выступают как источник по истории церкви, равно как и по гражданской истории. В социально-культурном аспекте жития дают возможность реконструировать характер духовности, социальные параметры религиозной жизни, религиозно-культурные представления общества. Как важная часть духовной культуры, деяния святых (мучеников погибших за веру) воплощались в визуальных образах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие состоит в изучении мифологических сюжетов, выявлении произведений на эту тему и анализе этих произведений искусства по предложенному алгоритму. Результатом исследования является презентация по теме сюжета. Алгоритм анализа произведения. 1) изучить сюжет связанный с героями; 2) установить взаимосвязи между персонажами; 3) выяснить, как традиционно изображались персонажи; 4) по каким атрибутам персонаж или сюжет можно узнать (показать в презентации), 5) чему или кому покровительствовали герои сюжета. В презентации необходимо показать произведение изобразительного искусства, связанное с героем (архитектурный объект, скульптура, живопись, графика или объект декоративно-прикладного искусства): 6) указать автора, вид изобразительного искусства, технику, материал, место нахождения, размер. 7) провести стилистический анализ произведения (указать стиль, школу, манеру) 8) провести исторический анализ произведения (раскрыть историю создания произведения в контексте эпохи и творчества мастера); 9) интерпретировать, замысел художника? сюжет, причины обращения к сюжету, 10) интерпретировать то, какими художественными средствами художник добился эмоционального воздействия на зрителя? 11) проанализировать трактовку художника, т.е. - что нового, по сравнению с предыдущими художниками, он внес в свою интерпретацию образа. 12) прокомментировать как данный миф или персонаж интерпретируется в других видах искусства ? в литературе, музыке, театре (можно зачитать или поставить послушать, или посмотреть сюжет).

Тема 7. Иллюстрация как визуальная интерпретация текста. Иллюстрации Библии Г. Доре, М.Шагала.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интерпретация? - это и исполнительская интерпретация в искусстве (музыкальное, актерское исполнение, устное исполнение фольклорных текстов или литературных произведений), интерпретация также необходима в математике, логике, методологии науки, теории познания, в юриспруденции, в программировании. Работа над иллюстрационным материалом ? один из наиболее ответственных и сложных этапов оформления издания, так как одновременно приходится решать вопросы техники и технологии полиграфического производства и увязывать их с творческим решением изобразительного искусства. Плодотворность работы над оформлением (дизайном) книги повышается, если художник-иллюстратор (дизайнер) участвует в разработке концепции книги и с самого начала работы имеет план иллюстрирования, когда известна манера рисунка, техника выполнения, размер иллюстрации и её расположение т.д. Интерпретация библейских сюжетов в продукте массового тиражирования - книге представляет большой интерес для исследователя.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
---	-------------------	---------	-----------------	---------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

1.	Тема 1. Методы искусствоведческого					
----	------------------------------------	--	--	--	--	--

анализа. Семиотика изобразительного искусства.

6

1

подготовка к

презентации

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
2.	Тема 2. Специфика анализа и интерпретации разных видов искусства.	6	2	подготовка к презентации	8	презентация
3.	Тема 3. Античная мифология как семантическая основа европейского искусства.	6	3-11	подготовка к контрольной работе	16	контрольная работа
4.	Тема 4. Ветхозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском изобразительном искусстве.	7	1-6	подготовка к презентации	12	презентация
5.	Тема 5. Новозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском искусстве Тема 5. Новозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском изобразительном искусстве.	7	7-11	подготовка к презентации	8	презентация
6.	Тема 6. Персонажи и сюжеты из ?Жития святых? в европейском изобразительном искусстве.	7	12	подготовка к презентации	2	презентация
7.	Тема 7. Иллюстрация как визуальная интерпретация текста. Иллюстрации Библии Г. Доре, М.Шагала.	7	13	подготовка к контрольной работе	2	контрольная работа
	Итого				54	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Самостоятельная работа студентов (СРС) включает следующие виды работ:

- изучение теоретического лекционного материала;
- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная литература);

- просмотр видеофильмов, посещение музейных экспозиций.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Методы искусствоведческого анализа. Семиотика изобразительного искусства.

презентация , примерные вопросы:

Результатом самостоятельной работы студента по теме "Методы искусствоведческого анализа. Семиотика изобразительного искусства." данного курса 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.

Тема 2. Специфика анализа и интерпретации разных видов искусства.

презентация , примерные вопросы:

Результатом самостоятельной работы студента по теме "Специфика анализа и интерпретации разных видов искусства" данного курса 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.

Тема 3. Античная мифология как семантическая основа европейского искусства.

контрольная работа , примерные вопросы:

Проблема соотношения изобразительного искусства и мифологии охватывает широкий круг вопросов, связанных как с генезисом изобразительного искусства, так и с особенностями языка изобразительного искусства и способностью его адекватно передавать содержание мифологических текстов, первично выраженных с помощью иных знаковых средств, а также свою роль как источника информации о мифопоэтическом сознании. Цель определить специфику интерпретации образа и стилистических приемов для его передачи на разных этапах развития истории искусств (в хронологическом порядке). Задачи: 1) определить методы анализа произведения изобразительного искусства 2) определить сюжет произведения изобразительного искусства 3) провести анализ произведений изобразительного искусства
Примерный план искусствоведческого анализа произведения живописного искусства: ? название произведения, автор, дата либо период создания; ? вид изобразительного искусства; ? техника, материалы; ? жанр, особенности сюжета (что или кто изображается и как); ? особенности композиции (статичная или динамичная, доминанта, ритмы и т.д.) ? особенности колорита, цвет и цветовые сочетания как основные выразительные средства , произведения, взаимосвязанность колорита с идейным и художественным содержанием живописного произведения; ? стилистические особенности произведения (принадлежность к какому либо стилю, направлению, в чем это проявляется); ? контекст создания и значение произведения для творчества автора, школы, направления, стиля, для зрителя времени создания произведения и современного зрителя; ? вывод о художественных достоинствах и особенностях произведения.

Тема 4. Ветхозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском изобразительном искусстве.

презентация , примерные вопросы:

Результатом самостоятельной работы студента по теме "Ветхозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском изобразительном искусстве" данного курса 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.

Тема 5. Новозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском изобразительном искусстве.

презентация , примерные вопросы:

Результатом самостоятельной работы студента по теме "Новозаветные библейские персонажи и сюжеты в европейском изобразительном искусстве" данного курса 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.

Тема 6. Персонажи и сюжеты из ?Жития святых?в европейском изобразительном искусстве.

презентация , примерные вопросы:

Результатом самостоятельной работы студента по теме "Персонажи и сюжеты из "Жития святых" в европейском изобразительном искусстве" данного курса 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.

Тема 7. Иллюстрация как визуальная интерпретация текста. Иллюстрации Библии Г. Доре, М.Шагала.

контрольная работа , примерные вопросы:

Проблема соотношения изобразительного искусства и библейских сюжетов охватывает широкий круг вопросов, связанных как с генезисом изобразительного искусства, так и с особенностями языка изобразительного искусства и способностью его адекватно передавать содержание мифологических текстов, первично выраженных с помощью иных знаковых средств, а также с его ролью как источника информации о мифопоэтическом сознании. Цель определить специфику интерпретации образа и стилистических приемов для его передачи на разных этапах развития истории искусств (в хронологическом порядке).
Задачи: 1) определить методы анализа произведения изобразительного искусства 2) определить сюжет произведения изобразительного искусства 3) провести анализ произведений изобразительного искусства
Примерный план искусствоведческого анализа произведения живописного искусства: ? название произведения, автор, дата либо период создания; ? вид изобразительного искусства; ? техника, материалы; ? жанр, особенности сюжета (что или кто изображается и как); ? особенности композиции (статичная или динамичная, доминанта, ритмы и т.д.) ? особенности колорита, цвет и цветовые сочетания как основные выразительные средства , произведения, взаимосвязанность колорита с идейным и художественным содержанием живописного произведения; ? стилистические особенности произведения (принадлежность к какому либо стилю, направлению, в чем это проявляется); ? контекст создания и значение произведения для творчестве автора, школы, направления, стиля, для зрителя времени создания произведения и современного зрителя; ? вывод о художественных достоинствах и особенностях произведения.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену в 7 семестре 4 курса.

Раскройте сюжет, опишите отличительные черты героя и назовите произведение, автора и местонахождение работы.

- 1) Ахилл (Ахиллес) "Ахиллесова пята" (сюжет "Илиады" Гомера, Гектор, Патрокл,
- 2) Адонис. Венера и Адонис.
- 3) Амур и Психея. Зависть Венеры. Прозерпина. Милость Юпитера. "Метаморфозы, или Золотом осле" древнеримского писателя Апулея.
- 4) Аполлон. Пифон. Аполон и Дафна. Обиженный Амур. Дафна дочь Пеней. Лавровый венок. Поэма Овидия "Метаморфозы".
- 5) Афина (Минерва). Афина Паллада. Паллада и кентавр. Кентавр. Гефест.
- 6) Афродита (Венера). Эрот. Богини - девы: Афина (римская Минерва),

Артемида (римская Диана) и Гестия (римская Веста). Афродита. Бык Минос и Парсифая. Рождение Афродиты (Венеры). Венера и Амур. 7) Геракл (Геркулес). Встреча с Пороком и Добродетелью. Месть Геры. "Подвиги Геракла". Бессмертие. 8) Гермафродит. 9) Геростратова слава. 10) Грации. 11) Дамоклов меч. 12) Дедал и Икар. Смерть Тала. Лабиринт. 13) Минотавр. Тезей. Ариадна. "Нить Ариадны". 14) Диана (римск.; греч. - Артемида). Храм Артемиды 15) Дионис, Вахх. Меркурий. Вахх и Ариадна. Дионисии (вакханалии). Сатиры (греч.; римск. - фавны). Силен и Пан. Пан. "Панический страх". Сирига. Менады (вакханки). 16) Зевс (греч.; римск. - Юпитер). Титаны. Гиганты. Кронос и Рея. Братья и сестры - Посейдон, Аид, Гера. Олимп. Тартар. Гера (Юнона). Дети - Геба, Арес, Гефест. 17) Ио. Леда. Даная. Акрисий. Европа. Похищение Европы. 18) Лаокоон. Троянский конь. Посейдон. Полифем. 19) Медея. Афродита. "Арго". Аргонавты. Ясон (Язон). Золотое руно. 20) Нарцисс. Нарциссизм. Эхо. Немизида. 21) Музы. 22) Нимфы 23) Одиссей. "Одиссея" Гомера. Циклоп Полифем. Пенелопа и Телемах. "Гробовое покрывало". Лук Одиссея. 24) Лаокоон. Троянский конь. Посейдон. Полифем. 25) Медея. Афродита. "Арго". Аргонавты. Ясон (Язон). Золотое руно. 26) Нарцисс. Нарциссизм. Эхо. Немизида. 27) Парис и Прекрасная Елена. Суд. Париса. Афродита, Афина и Гера. "Яблоко раздора". 28) Пандора. "Все одаренная". Дары Гефеста, Афины и Афродиты. Замысел Зевса. Брат Прометей. "Ящик Пандоры". 29) Пигмалион и Галатей. Подарок Афродиты. 30) Персефона (Прозерпина). Аид (Плутон). Деметра. Зевс. Прометей. Помощь Афины. Огонь. Гнев Зевса. Освобождение. 31) Прокрустово ложе. 32) Семь чудес света 33) Сизиф, "сизифов труд" 34) Тантал, "танталовы муки" 35) Федра. Ипполит. Поклонение Артемиде. Зависть Афродите. 36) Флора 37) Эдип, "Эдипов комплекс" 38) Электра, "комплекс Электры".

1. Авраам 2. Адам, Ева, Лилит 3. Каин и Авель 4. Валтасаров пир 5. Волхвов поклонение 6. Блудный сын 7. Давид 8. Золотой телец 9. Иов 10. Иосиф Прекрасный 11. Казни египетские 12. Семь смертных грехов (Saligia) 13. Лот 14. Сусанна 15. Моис 16. Сусанна 17. Моис 18. ей 19. Ноев ковчег 20. Саломея 21. Самсон 22. Юдифь 23. Апостолы: Апостол Петр, Апостол Павел, Апостол Иоанн 24. Благовещение 25. Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча) 26. Троица 27. Ирод 28. Святое семейство 29. Христос 30. Испытание Христа 31. Моление о чаше 32. Тайная вечеря 33. Голгофа 34. Мадонна 35. Мария Магдалина 36. Пьета 37. Святые - Святая Вероника, Святой Георгий, Святой Доминик, Святой Иероним, Святой Лаврентий, Святой Лука, Святой Себастьян, Святой Христофор 38. Страшный суд 39. Семь крестных мук

7.1. Основная литература:

Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: Учебное пособие / И.Г. Минералова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 256 с.

<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=320768>

Романова Н. Н. Стилистика и стили [Электронный ресурс] : учеб.пособие; слов. / Н. Н.

Романова, А. В. Филиппов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 416 с.

<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=455698>

Рябинина Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 272 с.

<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=455709>

7.2. Дополнительная литература:

Социальная психология искусства: переходная эпоха / Н.А. Хренов. - М.: Альфа-М, 2005. - 624 с. <http://znaniyum.com/bookread.php?book=91261>

Социальная психология искусства: переходная эпоха / Н.А. Хренов. - М.: Альфа-М, 2005. - 624 с. <http://znaniyum.com/bookread.php?book=91261>

Найдыш В.М. Философия мифологии. XIX - начало XXI в. / В.М. Найдыш. - М.: Альфа-М, 2004. - 544 с. <http://znaniyum.com/bookread.php?book=84184>

Пелипенко, А. А. Искусство в зеркале культурологии [Электронный ресурс] / А. А. Пелипенко. - СПб.: Нестор-История, 2009. - 318 с. <http://znaniyum.com/bookread.php?book=390679>

Толстикова И.И. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=226262>

7.3. Интернет-ресурсы:

Антика - <http://www.antik.eas>

Галерея мировой живописи - <http://www.museum-online.ru>

Декоративно-прикладное искусство - <http://www.repace.ru>

Мифологическая энциклопедия - <http://www.antik.eas>

Мифологический портал ?Мифы и легенды? - <http://mithology.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Анализ и интерпретация произведения искусства" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 20 человек.

Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже IntelCore i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "bibliorossica" и "znanium", доступ к которой

предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. ЭБД обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Изобразительное искусство .

Автор(ы):

Еманова Ю.Г. _____

Яо М.К. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф. _____

"__" _____ 201__ г.