

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
"Российский государственный профессионально-педагогический университет"
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра дизайна интерьера

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.ДВ.02.02 АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИСКУССТВА**

Направление подготовки: 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль подготовки: Креативные индустрии и менеджмент в образовании

Формы обучения: очная

Квалификация (степень) выпускника: Магистр

Объем: в зачетных единицах: 3 з.е.
в академических часах: 108 ак.ч.

Проректор по образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Разработчики:

Доцент кафедры дизайна интерьера, кандидат педагогических наук Мехоношина О. В.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины - развитие аналитических компетенций в области интерпретации и оценки артефактов искусства различных культур и социальных групп.

Задачи изучения дисциплины:

- определить возможности и инструменты толкования смыслов объекта искусства, духовной деятельности человека;
- освоить разнообразное применение приёма интерпретации через изучение внешних проявлений произведения – знаковых, чувственно-наглядных;
- преподать систему представлений о профессиональном анализе произведений искусства, ;
- подготовить к процессу межкультурного взаимодействия в профессиональной деятельности;
- подготовить к созданию продуктов с глубоким смыслом, выраженным точно выбранными средствами искусств, в области креативных индустрий.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1 Выбирает коммуникативную стратегию в зависимости от культурного контекста и поставленных целей при взаимодействии с представителями разных культур и социальных групп (субкультур)

Знать:

УК-5.1/Зн2 Методы подготовки к различному типу коммуникации с учетом образа жизни, норм и ценностей, национальных, этнокультурных, конфессиональных и других особенностей участников коммуникации

Уметь:

УК-5.1/Ум1 Грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека

Владеть:

УК-5.1/Нв1 Навыками подготовки и преобразования информации, выбора форм и средств ее представления для обеспечения взаимопонимания в процессе межкультурного взаимодействия

ПК-ПЗ Способен осуществлять деятельность по проектированию, созданию и реализации образовательных, инновационных продуктов в области креативных индустрий

ПК-ПЗ.3 Организация и проведение массовых досуговых мероприятий

Знать:

ПК-ПЗ.3/Зн1 Способы выявления интересов обучающихся

Уметь:

ПК-ПЗ.3/Ум1 Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся

Владеть:

ПК-ПЗ.3/Нв1 Планирование, организация и проведение мероприятий различного характера

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.02 «Анализ и интерпретация произведений искусства» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 3.

Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:

Б1.О.02.02 Инновационные процессы в профессиональном и дополнительном образовании;

Б1.О.01.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации;

Б1.О.01.03 Культура научной речи;

Б1.В.01.01 Маркетинг в сфере креативных индустрий;

Б1.О.01.01 Методология научного исследования в сфере креативных индустрий;

Б1.В.02.02 Методология проектной деятельности;

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика;

Б1.О.02.05 Управление проектами в сфере профессионального и дополнительного образования;

Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:

Б1.В.ДВ.01.03 Брендинг;

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы;

Б1.В.02.04 Креативные индустрии в цифровом пространстве;

Б2.О.03(П) Научно-исследовательская работа;

ФТД.02 Партнерство и коммуникации в сфере креативных индустрий;

Б2.О.04(П) Педагогическая практика;

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика;

Б1.В.ДВ.01.01 Сценарное мастерство;

Б2.О.05(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика;

Б1.О.02.05 Управление проектами в сфере профессионального и дополнительного образования;

Б1.В.ДВ.02.03 Экосистема креативных индустрий;

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

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лабораторные занятия (часы)	Лекционные занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Третий семестр	108	3	34	28	6	65	Зачет (9)
Всего	108	3	34	28	6	65	9

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий (часы промежуточной аттестации не указываются)

Наименование раздела, темы	Всего	Лабораторные занятия	Лекционные занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. Структура художественного произведения и методологические принципы его оценки.	50	12	4	34
Тема 1.1. . Возможности и инструменты толкования смыслов объекта искусства, духовной деятельности человека.	12	4	4	4
Тема 1.2. Система представлений о профессиональном анализе произведений искусства.	19	4		15
Тема 1.3. Методологические принципы анализа по Ю.К.Руденко (СПбГУ).	19	4		15
Раздел 2. Сценарии процесса	49	16	2	31

интерпретации художественного произведения				
Тема 2.1. Внешняя и внутренняя художественная форма.	16	4	2	10
Тема 2.2. Логика, принципы и приемы аспектного и целостного анализа.	16	6		10
Тема 2.3. Роль социальных групп в последовательности и векторах интерпретирования произведения.	17	6		11
Итого	99	28	6	65

5. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Структура художественного произведения и методологические принципы его оценки.

Тема 1.1. . Возможности и инструменты толкования смыслов объекта искусства, духовной деятельности человека.

Художественное сознание. Потенциальная способность человека к интерпретированию эстетизированной среды. Произведение искусства как объект эстетического восприятия (созерцания и сопереживания). Отделение объекта от творца и обретение объективного бытия. Уникальность. Целое формы и содержания.

Тема 1.2. Система представлений о профессиональном анализе произведений искусства.

Критика произведения искусства и их научный анализ. Предпосылки к адекватности понимания: профессиональная эрудиция, навыки анализа в одном или нескольких видах искусства, умение судить объективно (различая позицию автора и собственно отношение). Оценочные категории прекрасно/безобразно, частные – трагично/комично, возвышенно/низменно. Категориальная оценка -добро/зло, справедливо/несправедливо и пр. Разновидности научного анализа художественного произведения – аспектный и целостный. Целостный как интерпретационный путь – вскрытие мировоззренческой проблемности через образно-тематический состав и уникальную пластическую форму. Методы и методики структурализма, модернизма, постмодернизма.

Тема 1.3. Методологические принципы анализа по Ю.К.Руденко (СПбГУ).

Материальная объектность произведений искусства. Способность человека к речи + эвристическому мышлению, и к творчеству. Виды творческого труда. Автор – духовное существо, закрепленное навечно в творении. Труд по иносказательному выражению оценочно-мировоззренческого отношения автора к современной ему общественной действительности. Художественные форма и содержание: ступенчатый характер взаимопереходов как закон искусства. Множественность классификаций видов искусства: по материалу и обработке, по способам исполнения, по степени утилитарности назначения, по характеру выразительности. Видовые константы. Многосоставные виды.

Раздел 2. Сценарии процесса интерпретации художественного произведения

Тема 2.1. Внешняя и внутренняя художественная форма.

Смысловые значения: образно-содержательные и эмоционально-оценочные. Проблема иллюзорной сути созданного образно-тематического содержания, его конструкт из микро- и макрообразов, их связей – внешних и взаимных. Смысловые значения как стилеобразующие факторы. Единство как показатель художественности произведения. Абсолютность критерия глубины и мировоззренческой самобытности авторской позиции.

Тема 2.2. Логика, принципы и приемы аспектного и целостного анализа.

Аналитически-интерпретационное проникновение реципиента в художественный мир произведения ради постижения идеологически-оценочного отношения автора к миру, то есть окружающей его общественно-исторической реальности и бытийной сущности вкупе с космической универсальностью мира в целом. Общеэстетические принципы анализа произведений искусства: 1) Анализ внешней художественной формы с целью выяснения ее содержательных значений, в том числе эмоционально содержательных; 2) анализ образно-тематической структуры (содержательного состава и его композиционной формы) с целью выяснения их мировоззренчески-оценочных значений; 3) итоговое интерпретационное резюме – с аспектными акцентами, которые анализ выявил как доминантные в идейно-художественной структуре произведения. Грамотный целостный анализ дает интерпретацию произведения. Видовые и уникально-художественные причины, исключая возможность аналитической схемы. Выбор аспектов восприятия. Анализ композиционной формы на основе категорий монументальности, декоративности, пространства, времени, тектоники, масштабности, пропорциональности, ритма.

Тема 2.3. Роль социальных групп в последовательности и векторах интерпретирования произведения.

Культурный обмен. Степень прибавочной культурной стоимости в ходе коммуникации в различные эпохи и в современности. Ценз публичного присутствия автора и произведения. Режим быстрых коммуникаций. Межкультурное взаимодействие в проф. деятельности.

6. Рекомендуемые образовательные технологии

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Технологии проведения занятий в форме диалогового общения, которые переводят образовательный процесс в плоскость активного взаимодействия обучающегося и педагога. Обучающийся занимает активную позицию и перестает быть просто слушателем семинаров или лекций. Технологии представлены: групповыми дискуссиями, конструктивный совместный поиск решения проблемы, тренинг (микрообучение и др.), ролевые игры (деловые, организационно-деятельностные, инновационные, коммуникативные и др.).
2. Технология обучения в сотрудничестве применяются при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий, нацелены на совместную работу в командах или группах и достижение качественного образовательного результата.
3. Для организации процесса обучения и самостоятельной работы используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, представленные в виде педагогических программных средств и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр.

При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;
- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);
- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Яковлева Н. А. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество: учебное пособие / Яковлева Н. А., Чаговец Т. П., Бабияк В. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 720 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/113174>.
2. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве / Кемерово: КемГИК, 2020. - 285 - 978-5-8154-0327-7. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/book/250592> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке
3. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве. Выпуск 4 / Кемерово: КемГИК, 2020. - 264 - 978-5-8154-0513-4. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/book/174747> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке
4. Санжеева, Л. В. История и теория искусства и художественной культуры: учебно-методическое пособие / Л. В. Санжеева. - Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2023. - 80 - 978-5-8064-3354-2. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/book/355400> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. Яковлева, Н. А. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2023. - 720 - 978-5-507-45680-2. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/book/288653> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке
2. Овчинникова, А. Ж. Взаимодействие видов искусства как фактор эстетического развития младших школьников: монография / А. Ж. Овчинникова, А. Н. Нехлопочина. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. - 169 - 978-5-94809-664-3. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/book/189815> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке
3. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве. Сборник научных статей. Выпуск 2 / Кемерово: КемГИК, 2017. - 378 - 978-5-8154-0327-7. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/book/121886> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке
4. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сборник научных статей / Кемерово: КемГИК, 2016. - 308 - 978-5-8154-0327-7. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=79363 (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке
5. Ткаченко, А. В. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства: Учебно-методический комплекс по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 56 - Текст:

электронный. // : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/55773.html> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке

6. Ахметшина, А. К. История изобразительного искусства: Учебно-методическое пособие / А. К. Ахметшина. - Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. - 79 - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/70476.html> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке

7. Дворжак, М. История искусства как история духа / М. Дворжак. - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 369 - 978-5-507-40730-9. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51636 (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке

8. Соловьев, В. С. Общий смысл искусства / В. С. Соловьев. - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 7 - 978-5-507-38863-9. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48588 (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке

9. Тайнопись искусства: Сборник статей / А. Чернышев, А. Сейфулина, В. Карелин [и др.] - Москва: Новый Акрополь, 2014. - 552 - 978-5-91896-046-2. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/27155.html> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке

7.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

Не используются.

Ресурсы «Интернет»

1. <http://elar.rsvpu.ru/> - Электронный архив РГППУ

2. <http://eios.rsvpu.ru/> - Электронная информационно-образовательная среда РГППУ

7.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».

2. Информационная система «Таймлайн».

3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Не используется.

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Не используется.

7.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Проектор, ноутбук.

Для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы (11-205)

Для лекционных, практических занятий

Учебная аудитория (11-404)

Читальный зал для магистрантов и аспирантов (2-218)