

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Кафедра музыкального и художественного образования

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.03 Эстетический анализ произведений изобразительного искусства
Направление подготовки Педагогическое образование
Направленность (профиль): Изобразительное искусство
Программа подготовки: академическая магистратура

Аннотация

Данный учебно-методический комплекс (УМК) разработан для студентов 1 курса очной формы обучения по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Изобразительное искусство, программа подготовки: академическая магистратура. Виды профессиональной деятельности: педагогическая, научно-исследовательская.

Дисциплина Б.1.В.03 Эстетический анализ произведений изобразительного искусства входит в Блок 1 (дисциплины вариативной части) структуры программы магистратуры, установленной Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Общее количество часов - 144, из них 24 ч. - аудиторные занятия и 93 — самостоятельная работа. Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы.

Квалификация выпускника — магистр.

Нормативный срок получения образования по программе магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование в очной форме обучения составляет 2 года.

Составными компонентами УМК являются:

1. Аннотация.	Стр. 1
2. Рабочая программа учебной дисциплины	Стр. 2
2.1. Список рекомендуемой литературы	Стр. 8
2.2. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	Стр. 10

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Утверждаю
декан ФКИ
Е.А. Каюмова
12 февраля 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.03 Эстетический анализ
произведений изобразительного
искусства

ТРУДОЕМКОСТЬ (В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 4

Направление: 44.04.01 Педагогическое образование

Магистерская программа: Изобразительное искусство

Квалификация (степень) выпускника: магистр

1. Цель изучения дисциплины.

Цель дисциплины - формировать у магистрантов потребность в общении с искусством; развивать художественный вкус. Стимулируя диалогическое восприятие художественных произведений, дисциплина призвана способствовать органичному включению мира искусства во внутренний мир личности.

Задачи:

1. активизировать процесс эмоционально-образного восприятия произведений искусства;
2. развить эстетические способности магистрантов;
3. сформировать навыки аналитического восприятия произведений различных видов искусства и интерпретационного понимания их содержания;
4. способствовать овладению основами художественного языка и выразительными средствами различных видов искусства;
5. развить в процессе творческой деятельности интерпретационные умения обучающихся по созданию художественной интерпретации произведений разных видов искусства;
6. очертить границы творческой интерпретации произведения, раскрыть взаимосвязь анализа и интерпретации;
7. раскрыть роль интерпретационных умений в художественном развитии читателя и зрителя;
8. обучить анализу произведений пластических искусств.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина Эстетический анализ произведений изобразительного искусства входит в Блок 1 (дисциплины вариативной части) структуры программы магистратуры, установленной Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.

Данная дисциплина имеет тесную взаимосвязь и взаимодополнение с дисциплинами: Русская академическая художественная школа и технология работы над композиционной формой, Классические и современные и техники и технологии в графическом искусстве. Она актуализирует опыт общения обучающихся с разными видами искусства, позволяет им прочувствовать и осмыслить художественное произведение, дает большую возможность для творческой самореализации, способствует активному приобщению нового поколения к гуманистическому потенциалу искусства.

3. Требования к уровню освоения программы.

В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, обучающийся в результате освоения дисциплины готов решать следующие профессиональные задачи:

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост.

Освоение дисциплины направлено на формирование следующей профессиональной компетенции (компетенции, устанавливаемые вузом):

готовности участвовать в разработке и реализации просветительских программ в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-25)

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать:

- разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений искусства: эстетический, искусствоведческий, структурно-семиотический, культурологический, психоаналитический, комплексный, системный;

- принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства: литературного произведения, музыкального произведения, архитектурных искусств, изобразительного искусства, театрального и экранного произведения;
- особенности видов и жанров различных видов искусства;
- этапы развития мировой художественной культуры;
- этапы и методику работы с произведением искусства в различных педагогических ситуациях;

уметь

1. интерпретировать художественное произведение с учетом его принадлежности к тому или иному виду искусства (графики, живописи, художественной фотографии, скульптуры, архитектуры, музыки, театра, кино) и его жанра;
2. различать научную, критическую и художественную интерпретации текста;
3. создавать творческие интерпретации произведения различных видов и жанров изобразительного искусства;

владеть навыками анализа собственных творческих работ и работ однокурсников.

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость	Распределение по семестрам			
	Всего	1	2	3	4
Общая трудоемкость дисциплины	144		144		
Аудиторные занятия	24		24		
Лекции	12		12		
Практические занятия	12		12		
Семинары					
Лабораторные работы					
Другие виды аудиторных работ					
Другие виды работ					
Самостоятельные работы	93		93		
Курсовой проект					
Реферат	+	+			
Расчетно-графические работы					
Формы текущего контроля					
Формы промежуточной аттестации	Экзамен, 27		+		

5. Содержание программы учебной дисциплины

5.1. Содержание учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (темы)	Аудиторные часы					Самостоятельная работа (час)
		ВСЕГО	лекции	практич. (семинары)	лабораторные	В т.ч. интерактивные формы обучения (не менее 40%)	
1.	Восприятие как художественное	2	2				13

	сотворчество: впечатление, понимание, истолкование художественного образа как динамической целостности.						
2	Структура художественного произведения	4	2	2		4	20
3	Практическая работа с произведением искусства. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения искусства.	8	4	4		4	20
4	Виды интерпретации художественного произведения	6	2	4		4	20
5	Принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства.	4	2	2		2	20
	Всего	24 ч./0,7зач. ед.	12	12		14 (58%)	93

5.2. Содержание разделов дисциплины.

Тема 1. Восприятие как художественное сотворчество: впечатление, понимание, истолкование художественного образа как динамической целостности. Предмет, цель и задачи курса. Законы художественного восприятия. Диалогичность восприятия.

Тема 2. Структура художественного произведения. Особенности видов искусства. Временные искусства. Пространственные искусства. Синтетические искусства. Особенности жанров.

Тема 3. Практическая работа с произведением искусства. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения искусства. Эстетический. Искусствоведческий. Культурологический. Структурно-семиотический. Психоаналитический. Комплексный. Системный.

Тема 4. Виды интерпретации художественного произведения. Особенности научной и критической интерпретации. Специфика художественной интерпретации. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения искусства. Герменевтика-теория понимания художественного текста. Перевод как вид интерпретации.

Тема 5. Принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства. Интерпретация изобразительного искусства (живописного, графического произведения, скульптуры). Интерпретация архитектурных видов искусства (архитектуры и декоративно-прикладного искусства). Интерпретация музыкального произведения. Интерпретация экранного произведения. Интерпретация театрального произведения. Интерпретация литературного произведения. Формирование навыков аналитического восприятия произведений различных видов искусства и интерпретационного понимания их содержания. Этапы и методика работы с произведениями искусства в различных педагогических ситуациях.

5.3. Лабораторный практикум — не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Васнецов А.М. Художество (Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи) /Издательство: "Лань"2014 г. 136 стр. Электронный ресурс (свободный доступ, библиотека ТГПУ) http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=46409
2. Бычков, Виктор Васильевич. Эстетика [Текст]:учебник для вузов/В. В. Бычков.- Москва:КНОРУС,2012.-528 с.

6.2. Дополнительная литература:

4. Бабаев, Эдуард Григорьевич. Очерки эстетики и творчества Л. Н. Толстого [Текст]: [монография]/Э. Г. Бабаев.-М.:Издательство МГУ,1981.-196, [2] с.
5. Баженова, Лариса Михайловна. Искусство экрана в художественно-творческом развитии детей. 1-4 классы [Текст]:методическое пособие : программы : тематическое планирование/Л. М. Баженова.-М.:Русское слово,2011.-172 с.
6. Белинский, Виссарион Григорьевич. Избранные эстетические статьи [Текст]:[в 2 т.]/В. Г. Белинский ; [сост., вступ. ст. Н. Г. Гей].-Москва:Искусство.- (История эстетики в памятниках и документах). Т. 2.-1986.-461, [1] с., [1] л. портр. .-2.50 Толстых, Валентин Иванович. Эстетическое воспитание [Текст]:учебник для средних профессионально-технических учебных заведений/В. И. Толстых, Б. А. Эренграсс, К. А. Макаров.-Москва:Высшая школа,1979.-288, [1] с. .-0.70
7. Богат, Евгений Михайлович. Мир Леонардо [Текст]:философский очерк : в 2 книгах/Евг. Богат.-М.:Детская литература.- (Люди. Время. Идеи).- (Библиотечная серия). Кн. 2.-1989.- 172с.
8. Варакина, Галина Владиславовна. Основные этапы истории европейского искусства [Текст]:учебное пособие для вузов/Г. В. Варакина.-Ростов-на-Дону:Феникс,2006.-189 с.
9. Власов, Виктор Георгиевич. Стили в искусстве [Текст]:словарь : Архитектура, графика. Декоративно-прикладное искусство. Живопись, скульптура/В. Г. Власов.-СПб.:Кольна. Т. 1.-1995.-672 с
10. Выготский, Лев Семенович. Психология искусства [Текст]/Л. С. Выготский ; [сост., авт. послесл. М. Г. Ярошевский] ; под ред. М. Г. Ярошевского ; [подгот. текста и коммент. В. В. Умрихина].-М.:Педагогика,1987.-341, [4] с.
11. Вяземский, Петр Андреевич. Эстетика и литературная критика [Текст]:[сборник статей и очерков]/П. А. Вяземский.-М.:Искусство,1984.
12. Жуковский, Василий Андреевич. Эстетика и критика [Текст]/В. А. Жуковский ; [подгот. текста, сост. и примеч. Ф. З. Кануновой и др. ; вступ. ст. Ф. З. Кануновой, А. С. Янушкевича ; редкол. : М. Ф. Овсянников (пред.) и др.].-М.:Искусство,1985.-430
13. Кривицкий, Ким Ефимович. Школьникам об эстетике [Текст]:книга для чтения/К. Е. Кривицкий.-М.:Просвещение,1975.-154, [2] с.
14. Лессинг, Готхольд Эфраим. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии [Текст]/Готхольд Эфраим Лессинг ; [общ. ред., вступ. ст. и примеч. Г. М. Фридендера].- М.:Гослитиздат,1957.-516с.
15. Литература и искусство, 1990 [Текст]:рекомендательный библиографический справочник/[сост. : М. Е. Бабичева и др.].-М.:Книжная палата,1991.-277, [1] с.
16. Рапацкая, Людмила Александровна. История художественной культуры России (от древних времен до конца XX века) [Текст]:учебное пособие для вузов/Л. А. Рапацкая.- М.:Академия,2008.-375 с
17. Скачкова, Нина Владимировна. Цветоведение и световой дизайн [Текст]:учебное пособие для вузов/Н. В. Скачкова ; В. Н. Куровский ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.- Томск:Издательство ТГПУ,2011.-127 с.:

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru>

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

1. [Университетская библиотека online](http://biblioclub.ru/), режим доступа: <http://biblioclub.ru/>;
2. [Электронно-библиотечная система издательства «Лань»](http://e.lanbook.com/), режим доступа: <http://e.lanbook.com/>;
3. Электронной библиотека издательства «КДУ» на базе ЭБС «Библиотех», режим доступа: <http://mshu.bibliotech.ru/>;
4. ЭБС "Айбукс", режим доступа: lbooks.ru.

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Стандартное учебное оборудование, переносное оборудование (ноутбук, экран, видеопроектор), стационарный проектор, дидактические материалы, видеопособия.

№ п/п	Наименование раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Наименование материалов обучения, пакетов программного обеспечения	Наименование технических и аудиовизуальных средств, используемых с целью демонстрации материалов
1	Восприятие как художественное сотворчество: впечатление, понимание, истолкование художественного образа как динамической целостности.	Программа презентации Power Point. Электронные учебники. Научно-популярные информационные ресурсы.	Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным комплексом
2	Практическая работа с произведением искусства. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения искусства.	Электронные учебники и энциклопедии, хранящиеся на кафедре,	Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным комплексом

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации преподавателю

В связи с ограниченным количеством часов на лекции и практические занятия, не представляется возможным изучить материалы по дисциплине во всей полноте, всю рекомендуемую литературу в соответствии с программой курса. Именно поэтому важное значение приобретает систематическая самостоятельная работа студента, заключающаяся не только в изучении необходимых источников, но и в просмотре и анализе произведений искусства при посещении экспозиции музеев и временных выставок, экспозиций, размещенных в сети Интернет. Задача педагога — сформировать и развить у магистрантов умение анализировать и выражать свои впечатления от увиденного, убедительно объяснять содержание произведений, характеризовать особенности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, а также своеобразие того или иного произведения. Самостоятельная работа студента, под руководством преподавателя делится на следующие виды:

1. Подготовка к семинарским занятиям. На семинарских занятиях магистранты должны

выступать с сообщениями об отдельных этапах развития искусства, о творчестве крупных художников, анализировать стилистические особенности направлений искусства, анализировать художественные произведения. При этом самостоятельная работа студентов находится в тесной связи с лекционным материалом, прочитанным преподавателем.

Важной самостоятельной работой магистрантов при подготовке к семинарским занятиям является знакомство с различной специальной и методической литературой, с первоисточниками, монографиями и учебной литературой. Преподаватель акцентирует внимание студентов на наиболее важных работах по предполагаемой тематике. При этом магистрант, обращаясь к источнику, обогащает свои знания для подготовки к семинарскому занятию.

Преподаватель, направляя самостоятельную работу магистрантов при подготовке к семинару, должен указать на наличие разных точек зрения на рассматриваемую проблему, отметить работы, не являющиеся научными.

2. Изучение произведений искусства. Анализ произведения осуществляется в единстве зрительной и мыслительной деятельности, это – наиболее сложный этап в изучении произведений. Активная работа наблюдения при анализе произведений не только способствует развитию «художественного чутья» магистрантов, но и позволяет им применять приобретенные ранее знания и накапливать новые. В свою очередь, изучая и разбирая произведения, магистранты осмысливают их содержание, жанровые и композиционные особенности, постигают выразительные средства.

3. Написание реферата по выбранной теме.

4. Подготовка к экзаменам важная и неотъемлемая часть самостоятельной работы магистранта. 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. Преподаватель должен накануне экзамена провести консультацию, на которой должен помочь студенту разобрать все непонятные вопросы для подготовки к экзамену.

7.2. Методические рекомендации для студентов

При подготовке к занятиям и экзамену студенту необходимо изучать, анализировать материалы по анализу произведений изобразительного искусства, представленные в сети Интернет, а также в специальной литературе. При подготовке к практическим занятиям (семинарам) студентам необходимо выполнять задания для самостоятельной работы.

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы

1. Искусствоведческий анализ живописного произведения.

План:

- Цель и задачи и особенности искусствоведческого анализа живописного произведения.
- Выполнение искусствоведческого анализа живописного произведения по плану.
- Представление и анализ работ.

2. Художественный анализ живописного произведения.

План:

- Словесное описание композиционных и колористических особенностей живописного произведения.
- Выполнение ахроматической (тональной) шкалы живописного произведения.
- Выполнение хроматического ряда живописного произведения, с учетом

пропорциональных отношений цветовых тонов используемых в произведении.

- Выполнение обобщенного цветового и тонального решения живописного произведения.

3. Иллюстрация литературного произведения.

План:

- Письменный анализ выбранного литературного произведения, выбор фрагмента для иллюстрирования.
- Выполнение форэскизов.
- Выбор наиболее соответствующих целям и задачам иллюстрирования и особенностям литературного произведения эскизов и техники выполнения.
- Выполнение иллюстрации в выбранном формате и технике.
- Просмотр и анализ работ.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Текущий контроль успеваемости: 1) оценивание самостоятельно подготовленного магистрантом реферата по одной из выбранной тем (по согласованию с преподавателем), 2) выполнение заданий самостоятельной работы.

8.1. Примерная тематика рефератов

1. Особенности восприятия произведений пластического искусства.
2. Особенности восприятия произведений видов временного искусства.
3. Психология создания и восприятия произведений искусства.
4. Творчество М. Дюшана как интерпретация произведений искусства.
5. Концептуальность и новые формы современного искусства.
6. Синтез видов искусства. Готический собор.
7. 8. Книжная графика как интерпретация литературного произведения.
9. Плакат и афиша к произведениям различных видов искусства.
10. Автопортрет в творчестве художника.
11. Особенности перевода как интерпретации текста.
12. Выразительные средства литературного произведения.
13. Цвет и звуки. В. Кандинский.
14. Психология цвета.
15. Архитектура: искусство и функция.
17. Мифологический и историко-мифологический жанр в живописи.
18. Античные каноны в пластическом искусстве.
19. Эстетические идеалы в различных культурах.
20. Культурологический подход к анализу и интерпретации произведений искусства.
21. Эkleктика в искусстве и дизайне.

8.3. Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену)

1. Искусство как специфическая форма общественного сознания. Виды искусства, их специфика, историческая изменчивость иерархии.
2. Специфика литературы, музыки, театра, хореографии в системе искусств.
3. Понятие пластических искусств и их виды. Виды изобразительного искусства.
4. Живопись ее виды и жанры. Художественно-выразительные средства живописи.
5. Скульптура и ее виды. Художественно-выразительные средства скульптуры.
6. Архитектура и ее виды. Стили архитектуры в их историческом развитии.
7. Синтез пластических искусств на примере готического собора.
8. Элементы и особенности книжной графики. Иллюстрация как синтез пластического, изобразительного и временного искусства.
9. Коммуникативный и диалогический характер искусства.

10. Художественный образ в искусстве.
11. Специфика художественной коммуникации и информации. Понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ».
12. Специфика языка различных видов искусства. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства.
13. Герменевтический, семиотический, культурологический, психоаналитический методы интерпретации художественного произведения.
14. Историческое развитие художественных стилей и направлений.
15. Описание и анализ архитектурного сооружения.
16. Описание и анализ живописного произведения.
17. Двойственность и условность восприятия изображенного объекта
18. Определение эстетического восприятия, его деятельностный характер.
19. Степень активности восприятия изобразительного искусства.
20. Различные подходы к проблеме эстетического переживания.
21. Этапы процесса восприятия изображенного объекта.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа: Изобразительное искусство).

Рабочая программа учебной дисциплины составлена:

профессором
кафедры музыкального и художественного образования

С.П. Лазаревым

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального художественного образования протокол № 1 от «29» августа 2014г.

Зав. кафедрой

П.Л. Волк

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ протокол № 1 от «29» августа 2014 г.

Председатель методической комиссии

Л.Г. Тимошенко

При составлении программы использованы материалы рабочей программы «Анализ и интерпретация произведений искусства» Феденевой Е.А., ст. преподавателя каф. искусств и дизайна, Мурманский государственный гуманитарный университет и сайта <http://studopedia.ru>.

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
в рабочую программу дисциплины
Б.1.В.03 Эстетический анализ произведений изобразительного искусства

В связи с введением ФГОС ВО (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014 г. № 1505) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, уровень высшего образования Магистратура, учебным планом ТГПУ по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Изобразительное искусство, утв. 10 февраля 2015 г. Ученым советом ТГПУ, в программу внесены изменения в части формируемых компетенций и изменен индекс дисциплины. Настоящая программа представлена в новой редакции.

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены:

профессором
кафедры музыкального и художественного образования

С.П. Лазаревым

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального художественного образования протокол № 7 от «12» февраля 2015г.

Зав. кафедрой

П.Л. Волк

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ протокол № 3 от «12» февраля 2015 г.

Председатель методической комиссии

Л.Г. Тимошенко