

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Родин Олег Федорович
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 2025.02.17 10:00
Уникальный программный ключ:
2246bb4b5eca53e35a45d6a91259e790782354e7

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский 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.В.ДВ.02.02 «АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИСКУССТВА»**

Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профили подготовки	Музыка
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 различных видов искусства и их художественных языков, 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 различных видов 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 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыка». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования. Дисциплина входит в модуль профильной подготовки и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, является дисциплиной по выбору.

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

1. Философия.
2. Русский язык и культура речи.
3. История зарубежной музыки.
4. История отечественной музыки.
5. Анализ музыкальных произведений.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Дескрипторы
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
		Знает научную методологию дисциплины
		Умеет популяризировать материал дисциплины
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	Владеет методикой анализа произведения искусства в школе
		Умеет выявлять воспитательный потенциал произведений искусства
		Владеет навыками постановки воспитательных целей на материале изучения произведений искусства
	ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета	Демонстрирует готовность осуществлять различные виды воспитания с использованием произведений искусства
		Знает способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий
		Умеет организовать общение с произведением искусства во внеурочной деятельности
		Владеет навыками использования воспитательного потенциала искусства во внеурочной деятельности
	ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору)	Знает способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания на материале произведений искусства
		Умеет оказывать консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания на материале произведений искусства
		Владеет технологиями оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по
	ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями	

		вопросам воспитания на материале произведений искусства
ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.)	Знает способы интеграции различных видов искусства для организации развивающей учебной деятельности
		Умеет организовать развивающую учебную деятельность в рамках образовательной области «Искусство»
		Владеет технологиями организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.)
	ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности	Знает образовательный потенциал социокультурной среды региона
		Умеет использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании дисциплин образовательной области «Искусство» в учебной и во внеурочной деятельности
		Владеет навыками постижения смысла произведений, созданных в разном художественном материале и разных художественных системах
	ПК-3.3. Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения	Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения по дисциплинам образовательной области «Искусство»
		Умеет проектировать развивающую образовательную среду для достижения личностных и метапредметных результатов обучения по дисциплинам образовательной области «Искусство»
		Владеет технологиями создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения в процессе анализа и интерпретации произведений искусства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. е (108 ч.), семестр изучения – 9, распределение по видам нагрузки представлено в таблице.

Вид работы	Форма обучения
	заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108
Контактная работа , в том числе:	12
Лекции	4
Практические занятия	8
Самостоятельная работа	87
Подготовка к экзамену в 9 семестре	9

4.2.1. 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	Экспресс-опрос	Вопросы к экзамену
2. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	12		2	10	Экспресс-опрос	
3. Временные искусства. Анализ литературного произведения	11	2		9	Письменный ответ	
4. Пространственные искусства. Анализ произведения изобразительного искусства	22		2	20	Письменный ответ	
5. Пространственно-временные искусства. Анализ театрального произведения	22		2	20	Письменный ответ	
6. Анализ экранного произведения	22		2	20	Письменный ответ	
Подготовка и сдача экзамена	9			9		
Всего по дисциплине	108	4	8	87		

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. Язык живописи, архитектуры, кино, театра, музыки, литературы. 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.

3. Временные искусства. Анализ литературного произведения

Литература как предмет познания в системе культуры и искусства. Специфика словесного художественного творчества (литературы) в системе искусств.

Литературное произведение как объект восприятия и анализа. Основные подходы к изучению литературного произведения: литературная критика, история литературы, теория литературы, стиховедение, поэтика и ее разновидности. Описание, анализ, интерпретация как формы понимания литературного произведения.

Материал словесного искусства, его основные особенности. Слово как образ: художественный язык и его моделирующие свойства. Тропы и их функции в художественном произведении. Виды тропов (метафора, метонимия, перифраз, ирония, символ и т.д.). Структурные особенности языка литературного произведения: повтор, параллелизм и др. как принципы организации художественного текста.

Категории рода и жанра в литературе. Поэтика эпического, лирического и драматургического произведения. Особенности жанровой интерпретации художественного

текста.

Автор и произведение. Художественная концепция автора. Автор и герой.

Сюжетно-композиционное строение литературного произведения. Понятие сюжета, фабулы и композиции.

Художественное время и художественное пространство («хронотоп»).

Персонажи и предметный мир литературного произведения.

Стихотворный текст как целое (жанр, лирический субъект, лирический сюжет). Понятие о системе стихосложения (силлабическая, метрическая, тоническая системы стихосложения). Строфа, ее признаки и типы, виды строфического построения стихотворного текста.

Проблемы анализа и интерпретации литературного текста. Основные подходы к анализу литературных произведений; принципы и методы анализа. Литературная герменевтика. Основные принципы культурологии и семиотики в анализе литературного произведения. Значение историко-литературных и общекультурных знаний при анализе текста.

4. 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, театрально-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.

5. Пространственно-временные искусства. Анализ театрального произведения

Историческое многообразие театральных форм и видов. Древние и средневековые синкретические виды театра (античная трагедия и комедия, средневековая литургическая драма, миракль, мистерия, традиционный театр Востока). Видовая дифференциация европейского театра в Новое и Новейшее время: театр драматический, музыкальный, кукольный, театр пантомимы, театр теней, театр эстрады. Многообразие жанровых театральных форм: трагедия, комедия, фарс, мелодрама, опера, балет, оперетта, мюзикл и т. д.

Материал театрального искусства. Речевая и пластическая природа театра. Сценическая речь. Сценическое движение. Феномен сценического действия. Актер и актерская игра (психофизическое действие, пластический рисунок роли, актерская пластика и актерские амплуа).

Театр как синтез искусств. Архитектура, музыка, живопись, пластика на театральной сцене, их гармония и контрастное сосуществование.

Содержание театрального произведения. Драматургия как основа сценического действия. Тема, сюжет, идея. Развитие характеров и сюжетных линий. Язык театра. Мизансцена как основа структурирования сценического действия и создания его смысловых ячеек. Язык актерской пластики (жизнеподобные и символические пластические формы).

Театральная форма. Композиция спектакля – размещение в пространстве и во времени значимых элементов художественной ткани. Сценический темпо-ритм. Действие внешнее и внутреннее. Сквозное действие. Сценическое пространство и его художественное оформление (сценография: декорации, костюмы, свет). Персонажи (актерские роли) и их взаимодействие. Предметный мир (бутафория и реквизиты). Звуковая драматургия спектакля. Сценические эффекты (шумовые, механические, световые). Режиссура как средство создания театральной формы.

Восприятие и интерпретация театрального произведения. Проблема понимания художественного смысла разнородных элементов сценического языка (литературного, музыкального, пластического, изобразительного и др.). Интерпретация театрального произведения через рассмотрение отдельных художественных средств и компонентов спектакля, выявление их семантики и семантических связей. Интерпретация критическая, культурологическая, герменевтическая, семиотическая.

6. Анализ экранного произведения

Жанровая система экранных искусств. Кино игровое (психологическая драма, мелодрама, комедия, приключенческий фильм, фантастика, киносатира, вестерн, детектив, кинопопса, мюзикл, фильм-опера, фильм-балет и др.), документальное (репортаж, кинонаблюдение, кинопортрет, киноочерк, кинохроника). Видеофильм, видеоклип, документальная видеозапись. Место мультипликации (графической и объемной) в кругу экранных искусств.

Материал киноискусства. Фотографически точное воспроизведение на экране видимой (или театрализованной) реальности жизни, ее предметного мира и событий.

Виды изображения, определяемые техническими возможностями видеозаписи и киносъемки. Съемка в режиме реального времени, замедленная съемка, ускоренная съемка, панорамная съемка, комбинированная съемка, съемка с теле- или деформирующим объективом. Ракурс съемки. План-масштаб изображения. Виды планов: дальний, общий, средний, первый, крупный, детали.

Кинолента и другие носители записываемой информации. Возможности технической обработки изображения на ленте (цветовая деформация, обратное движение пленки, перекomпоновка кадров и т. д.).

Содержание произведения экранного искусства. Сценарий – литературная основа экранного произведения (фабульная драматургия, сюжет и «бессюжетность»). Режиссерский сценарий – перевод литературного сценария на язык экранного изображения. Чувственно-пластическая, документальная основа экранного языка. Элементы и уровни языка экранных искусств. Событийно-драматический, литературно-текстовый, изобразительный, музыкально-звуковой пласты содержания.

Форма в экранном искусстве. Понятие кадра (непрерывно снятый фрагмент видеозаписи). Длина кадра. Монтаж кадров и внутрикадровый монтаж. Создание при помощи монтажа ритмической структуры изображения и целостной смысловой композиции. Изображение и звук. Слово, речь, диалог. Включение музыкального материала.

Восприятие и интерпретация экранного произведения.

Кинокритика и ее методы. Формулировка основной идеи, темы произведения и описание основных выразительных приемов.

Киноведческий анализ. Рассмотрение элементов художественной структуры экранного произведения: зрительно-событийной драматургии, словесного ряда, музыкально-звукового оформления, особенностей и приемов изображения и т. д.

Интерпретация культурологическая. Раскрытие культурных смыслов экранных образов.

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. Бураченко, А. И. Анализ режиссуры спектакля : учебное пособие / А. И. Бураченко. — Кемерово : КемГИК, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-8154-0643-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/310463> (дата обращения: 15.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Воденко, М. О. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия : учебное пособие / М. О. Воденко. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 119 с. — ISBN 978-5-87149-128-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/69365> (дата обращения: 15.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Звуковое решение фильма : учебное пособие для спо / редактор-составитель Л. Н. Березовчук. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-6233-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/173838> (дата обращения: 15.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учебное пособие / А. Б. Есин. — 17-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2023. — 248 с. — ISBN 978-5-89349-049-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/341306> (дата обращения: 15.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. 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.

6. 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.

7. 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.