

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

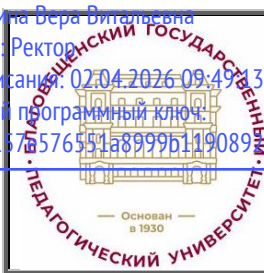
ФИО: Щёкина Вера Витальевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 02.04.2026 09:49:13

Уникальный программный ключ:

a2232a55157e576551a8999b119089af53989420420336ffbf573a434e57789

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования**

«Благовещенский государственный педагогический университет»

**ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины**

«УТВЕРЖДАЮ»

**Декан индустриально-
педагогического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»**

**Н.В. Слесаренко
«24» мая 2023 г.**

**Рабочая программа дисциплины
АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА**

**Направление подготовки
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**Профиль
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

**Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ**

**Принята на заседании кафедры
изобразительного искусства и методики его преподавания
(протокол № 9 от «24» мая 2023 г.)**

Благовещенск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	3
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.....	4
3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ).....	5
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	7
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА.....	8
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ.....	20
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.....	20
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ.....	20
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.....	21
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	22

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель дисциплины: практическое знакомство студентов с различными композиционными, пластическими и живописными решениями произведений изобразительного искусства старых мастеров, изучение техники живописи, а также ее интерпретация на основе аналога цветной репродукции произведения.

Курс «Анализ и интерпретация произведений искусства» объединяет в себе такие дисциплины как композицию, рисунок, живопись, а также развивает культуру подачи материала и художественное видение. Произведение визуально-пространственных искусств как предмет анализа. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений искусства в отечественной и зарубежной школах искусствознания. Методы искусствоведческого анализа произведений. Методика работы с произведениями изобразительного, декоративного и конструктивного искусства (графика, живопись, скульптура, декоративное искусство, декоративное искусство, архитектура, дизайн). Описание, анализ и интерпретация как этапы работы с произведением искусства. Виды анализа произведений искусства и их комплексов (коллекций, выставочных проектов и т.д.): художественная критика, художественная публицистика, научные исследования.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведений искусства» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.01.02).

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ПК-2

- ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей, **индикаторами** достижения которой является:

- ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего, среднего общего и дополнительного образования, **индикаторами** достижения которой является:

- ПК-2.1 Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

- ПК-2.2 Владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и компьютерной графике.

- ПК-2.5 Готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- общеисторические сведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- основные свойства художественных материалов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, с которыми знакомились в рамках изучения дисциплины;
- методику выполнения изобразительной и декоративной работы;

уметь:

- составлять эскизы, наброски, зарисовки как вспомогательный материал к изобразительной и декоративно-прикладной композиции;
- оценивать творческие работы с точки зрения грамотности исполнения, овладения необходимыми практическими приемами и т.д.;
- выполнять работы в разных техниках изобразительного и декоративного искусства;
- анализировать художественные произведения изобразительного и декоративно искусства;

владеть:

- спецификой рисунка и композиции изобразительного и прикладного искусства;
- различными техниками и технологиями;
- навыками работы в различных художественных материалах.

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусства» составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа):

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности**Заочная форма обучения**

Виды учебной работы	Всего часов	Семестр
		9
Общая трудоемкость	72	72
Аудиторные занятия	10	10
Лекции	4	4
Лабораторная работа	6	6
Самостоятельная работа	58	58
Виды итогового контроля	4	4
		Зачет

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**2.1 Заочная форма обучения**

№	Наименование тем (разделов)	Всего часов	Аудиторные занятия		Самост. работа
			Лекции	Лабораторная работа	
1	Восприятие произведений искусства как процесс художественного сотворчества	14	4	-	10
2	Восприятие произведений скульптуры, живописи, графики, печатной графики, иллюстрации.	18		2	16
3	Структура художественного образа произведений декоративно-прикладного искусства	18		2	16
4	Современное искусство: от определения к условиям и средствам интерпретации	18		2	16
	Зачет				
	ИТОГО	72	4	6	58

Интерактивное обучение по дисциплине

Тема занятий	Вид занятия	Форма интерактивного занятия	Кол-во часов
Восприятие произведений скульптуры, живописи, графики, печатной графики, иллюстрации.	ЛР	Индивидуальная разработка декоративной композиции	1
Структура художественного образа произведений декоративно-прикладного-искусства	ЛР	Индивидуальная разработка декоративной композиции	1
	ИТОГО		2

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

Тема 1. Восприятие произведений искусства как процесс художественного сотворчества

Система и основные понятия системного анализа. Художественный образ как динамическая целостность. Творческий процесс. Образ восприятие и процесс художественного сотворчества. Пространство и время реальности в художественном воплощении Форма и содержание художественного образа как динамической системы. Элементы, структура и функции художественного образа. Методологические основы искусствоведческого анализа. Произведение искусства как объект искусствоведческого анализа.

Тема 2. Восприятие произведений скульптуры, живописи, графики, печатной графики, иллюстрации

Техники, виды и язык живописи. Цвет и свет в живописи. Композиция, сюжет и тема, сравнительный искусствоведческий анализ картин: познавательные возможности непосредственного восприятия. Художественный образ в скульптуре. Скульптура как вид изобразительного искусства. Выразительные средства скульптуры. Особенности восприятия произведения уникальной графики Материалы и выразительные средства графики. Художественные техники, обладающие признаками графики и живописи. Макет-структура книги. Оформление книги. Эстамп. Виды печати. Плакат.

Тема 3 Структура художественного образа произведений декоративно-прикладного искусства

История, понятия, термины ДПИ. Образ, форма и функции ДПИ. Материал и технологии, конструкция и тектоника в ДПИ. Декор, цвет, орнамент, стиль, мода, вкус в ДПИ.

Тема 4. Современное искусство: от определения к условиям и средствам интерпретации

Описание произведения современного искусства, анализ и интерпретация его художественного образа. Понимание и определения современного искусства. Искусство постмодернизма. Актуальное искусство. Динамика и интерпретация искусства XXI в.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Общие рекомендации по выполнению лабораторных работ

Изучение дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусства» объединяет в себе такие дисциплины как историю изобразительного искусства, рисунок, живопись, композицию, а также развивает культуру подачи материала и художественное видение предмета изобразительного искусства.

Данный курс включает ряд экспериментальных разработок, а также закрепление знаний и умений в изображении человека. В связи с этим каждое занятие проходит в творческом контакте не только между педагогом и студентом, но и всеми участниками группы.

Обучение предусматривает лабораторные и самостоятельные занятия. На лабораторных занятиях студенты выполняют художественно-проектные задания и эксперименты по овладению всеми приемами экскурсовода, приобретению опыта работы в различных возрастных группах, составлению искусствоведческих текстов и их использование на практике. Перед каждым творческим заданием группа посещает выставки произведений мастеров современного искусства и другие мероприятия.

В ходе обучения у студента формируются творческий подход к работе, умение анализировать результаты собственной художественно-творческой деятельности, самоопределяться по отношению к возникающим профессиональным задачам и самостоятельно формулировать задачи для информационного поиска в учебной, практико-методической литературе и в Интернете.

Каждая тема предполагает решение определенных учебно-творческих целей, которые ставятся преподавателем перед началом выполнения задания. Окончание работы и её качество определяются уровнем решения предложенных задач. Ход работы над длительным аудиторным заданием сопровождается периодическим анализом допускаемых ошибок. Для их определения привлекаются сами студенты, которые формируют свои профессиональные оценки и суждения, развивают аналитические способности и критическое мышление.

Итоговый просмотр – это вид учебного контроля, на котором учебные (аудиторные) и домашние работы, выполненные за семестр, оцениваются методом общего голосования в форме зачета, и по пятибалльной системе на случай экзамена.

4.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине

Организация самостоятельной работы студентов при изучении курса «Анализ и интерпретация произведений искусства» предусматривает два вида планируемой деятельности: освоение теоретического материала и подготовку к практическим занятиям согласно представленного ниже тематического плана (табл. А). Для изучения дисциплины так же могут быть предусмотрены преподавателем индивидуальные задания для студентов. Контроль осуществляется посредством предоставления творческих работ на промежуточный просмотр.

Таблица А

Темы и формы контроля самостоятельного изучения студентами дисциплины

№ п/п	Раздел (тема)	Форма / вид самостоятельной работы	Трудоемкость в часах (по темам)	Форма оценки / контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Восприятие произведений искусства как процесс художественного сотворчества	Конспектирование лекций	10	Проверка выполненной работы
2.	Восприятие произведений скульптуры, живописи, графики, печатной графики, иллюстрации	<i>Практическая работа № 1</i> <i>Практическая работа № 2</i>	16	проверка выполненной работы
3.	Структура художественного образа произведений декоративно-прикладного искусства	<i>Практическая работа № 3</i>	16	проверка выполненной работы
4.	Современное искусство: от определения к условиям и средствам интерпретации	<i>Практическая работа № 4</i>	16	проверка выполненной работы
ИТОГО			58	

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема: Восприятие произведений скульптуры, живописи, графики, печатной графики, иллюстрации

Практическая работа № 1

Цель: Выполнить копию и провести анализ и интерпретацию живописного произведения

Задание: Выполнить копию живописного произведения искусства

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение копии живописного произведения (натюрморт или пейзаж). Формат 40x50. Материалы: Акрил или масло, или гуашь, или акварель.

Практическая работа № 2

Цель: Научиться работать в графической технике и правильно выразить материальность объекта на бумаге

Задание: Выполнить копию произведения искусства

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение копии работы, на усмотрение преподавателя (графика, печатная графика, иллюстрация). Формат 40x50. Материал: тушь, перо.

Тема: Структура художественного образа произведений декоративно-прикладного искусства

Практическая работа № 3

Цель: Выполнить копию, провести анализ и интерпретацию произведения декоративно-прикладного искусства.

Задание: Выполнить копию произведения декоративно-прикладного искусства (Древний Египет, Шумеры, Месопотамия, Византия и тд.)

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение копии работы. Формат А3. Материал: бумага, акварель, гуашь.

Тема: Современное искусство: от определения к условиям и средствам интерпретации

Практическая работа № 4

Цель: Выполнить копию, провести анализ и интерпретацию произведения искусства XX века

Задание: Выполнить копию произведения искусства XX века (Фовизм, Футуризм, Экспрессионизм, Дадаизм, Сюрреализм и тд.)

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение копии работы. Формат 30x40. Материал: Холст, акрил

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА

6.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов по дисциплине

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточных аттестаций.

Текущий контроль – предназначен для проверки отдельных знаний, навыков и умений студентов, полученных при обучении по учебной дисциплине. Текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной дисциплины.

Текущий контроль может проводиться:

- с участием преподавателя (иного контролирующего лица или организации);
- без участия преподавателя – самостоятельно студентом (самоконтроль).

Текущий контроль может иметь следующие формы:

- устный опрос на лекциях и практических занятиях;
- проверка выполнения письменных домашних заданий;
- проведение контрольных работ;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме).

Промежуточная аттестация – проверка всех знаний, навыков и умений студента, полу-

ченных при обучении по дисциплине. Промежуточная аттестация предназначена для проверки достижения студентом всех учебных целей и выполнения всех учебных задач программы учебной дисциплины.

Устанавливаются следующие виды промежуточной аттестации: экзамен, зачёт.

Критерии оценивания устного ответа на зачете

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:

- Вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок.
- Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами.
- Продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность компетенций, устойчивость используемых умений и навыков.
- Допускаются незначительные ошибки.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:

- Не раскрыто основное содержание учебного материала.
- Обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной части учебного материала.
- Допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
- Не сформированы компетенции, умения и навыки.

Индекс компетенции	Оценочное средство	Показатели оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций
ОПК-8 ПК-2	Реферат	Высокий (отлично)	Все требования к написанию и защите реферата выполнены: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
		Базовый (хорошо)	Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
		Пороговый (удовлетворительно)	В реферате имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты студент затрудняется с формулировкой выводов.
		Низкий (неудовлетворительно)	Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат обучающимся не представлен.
ОПК-2	Тест	Низкий	Количество правильных ответов на вопросы

	(неудовлетворительно)	теста менее 60 %
	Пороговый (удовлетворительно)	Количество правильных ответов на вопросы теста от 61-75 %
	Базовый (хорошо)	Количество правильных ответов на вопросы теста от 76-84 %
	Высокий (отлично)	Количество правильных ответов на вопросы теста от 85-100 %

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, а значит, требует проведения сертификации (по крайней мере, внутривузовской).

Современный тест может включать задания различных типов (например, эссе или сочинения), а также задания, оценивающие различные виды деятельности учащихся (например, коммуникативные умения, практические умения).

Критерии оценки тестовых заданий

Перевод тестовых баллов в четырех балльную шкалу оценок осуществляется по следующей шкале.

Неудовлетворительно	до 60% баллов за тест
Удовлетворительно	от 60% до 69% баллов за тест
Хорошо	от 70% до 84% баллов за тест
Отлично	более 85% баллов за тест

Контрольные работы, построенные таким образом, что позволяют работать самостоятельно всем студентам с учетом различного уровня их подготовленности, при этом возможна самооценка понимания предмета. Вместе с тем преподаватель имеет возможность оценить индивидуальные способности и знания студентов и оперативно видоизменять задание, учитывая его сложность и объем, т.е. целенаправленно управлять познавательной деятельностью студента.

Критерии оценки контрольной работы

№ п/п	Оценка	Критерии оценки
1.	91 – 100 баллов Зачтено (отлично)	Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, обучающийся проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению
2.	71 – 90 баллов Зачтено (хорошо)	Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала
3.	41 – 70 баллов Зачтено (удовлетворительно)	Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются замечания по оформлению собранного материала
4.	0 – 40 баллов Не зачтено (неудовлетворительно)	Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные замечания по оформлению собранного материала

Комплект материалов для проведения промежуточной аттестации студентов

Вопросы (задания) к зачету

Примерный перечень вопросов к тесту по дисциплине «Анализ и интерпретация произведений искусства»

1. Описание и анализ произведения искусства зависит от:
 - а) жанра
 - б) вида
 - в) стиля
 - г) **всех этих факторов**

2. Анализ художественной формы это:
 - а) **выявление формальных особенностей в связи с определенной типологией и системой оппозиций**
 - б) интерпретация смысла произведения искусства
 - в) определение авторства произведения искусства

3. Анализ архитектурного произведения определяется параметрами:
 - а) **польза, прочность, красота**
 - б) ум, воображение, знание
 - в) сила, обоснованность, функциональность

4. Специфика художественного образа в архитектуре связано с:
 - а) интерпретацией смысла
 - б) **воздействием чистых форм**
 - в) интерпретацией содержания

5. . Ордер это:
 - а) **стоечно-балочная конструкция**
 - б) арочная конструкция
 - в) сводчатая конструкция

6. Для анализа архитектуры важен:
 - а) только фасад
 - б) только интерьер
 - в) только экстерьер
 - г) **все вместе**

7. Назначение ДПИ состоит в:
 - а) **оформлении и организации быта и жизненной среды**
 - б) оформлении интерьера
 - в) оформлении экстерьера

8. В описании и анализе ДПИ необходимо уделять внимание:
 - а) форме
 - б) декору
 - в) степени функциональности
 - г) **всему перечисленному**

9. Орнаментальным раппортом может быть:

- а) только геометрический элемент
- б) только растительный элемент
- в) изображение человека
- г) **любое из перечисленных**

10. Скульптура отличается от живописи тем что:

- а) она создает реальные объемы
- б) она существует в пространстве
- в) **оба фактора**

11. Драпировки в скульптуре имеют:

- а) только функциональное значение
- б) только декоративное значение
- в) **функциональное и декоративно-эмоциональное значение**

12. Главная проблема анализа скульптурной группы состоит в:

- а) **определении характера группировки фигур**
- б) определении роли драпировки
- в) определении материала

13. Картинное поле:

- а) семантически однородно
- б) **семантически неоднородно**

14. Способами наложения краски являются:

- а) буккери
- б) валер
- г) **корпусное**
- д) импасто

15. У графики по сравнению с живописью изобразительный язык:

- а) **более условен**
- б) менее условен
- в) равнозначен

16. Офорт является техникой

- А) **Рисунка**
- Б) Печатной графики

17. Светотень имеет отношение

- А) К круглой скульптуре
- Б) Медальерному искусству
- В) **Изображению на плоскости**

18. Не является видом изобразительного искусства

- А) Скульптура
- Б) Графика
- В) **Акватинта**

19. К техникам печатной гравюры относится

- А) Лессировка
- Б) **Офорт**

В) Оттиск

20. Искусствоведческий анализ произведения искусства это:

- а) умение ставить и решать определенные проблемы
- б) художественное описание произведения искусства

21. Анализ художественной формы это:

- а) выявление формальных особенностей в связи с определенной типологией и системой оппозиций
- б) интерпретация смысла произведения искусства
- в) определение авторства произведения искусства

22. . Понятие атрибуции в современном искусствоведении связано

- а) с определением сюжета
- б) с определением авторства

Примерный перечень тем к реферату по дисциплине «Анализ и интерпретация произведений искусства»

1. Пространственные или пластические виды искусства.
2. Виды изобразительного искусства.
3. Виды и жанры изобразительного искусства.
4. Мифологический жанр в живописи.
5. Историко-мифологический жанр в живописи.
6. Исторический жанр в западном изобразительном искусстве
7. Художественно-выразительные средства скульптуры.
8. Художественно-выразительные средства графики.
9. Особенности восприятия скульптурных форм в пространстве.
10. Семантика цвета и линии в живописных произведениях.
11. Графика как средство выражения внутреннего мира художника.
12. Иллюстрация как самостоятельная художественная форма.
13. Печатная графика: техника и выразительные возможности.
14. Символика орнамента в народном искусстве.
15. Функциональность и эстетическое значение предметов прикладного творчества.
16. Традиционные техники декорирования изделий: формы и значения.
17. Современные тенденции в дизайне интерьеров и предметах быта.
18. Исторические этапы развития русского народного промысла.
19. Постмодернизм и его влияние на современное искусство.
20. Концептуальное искусство: идеи превыше формы.
21. Интерпретация мультимедийных проектов в современном искусстве.
22. Перформанс как форма художественной коммуникации.
23. Социальная критика в работах современных художников.

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Анализ и интерпретация произведений искусства»

1. Восприятие произведения искусства, этапы и составляющие.
2. Техники живописи.
3. «Язык искусства» как совокупность изобразительно-выразительных средств.
4. Жанры и выразительные средства скульптуры.
5. Художественный образ и произведение искусства.
6. Материалы и выразительные средства уникальной графики.

7. Хронологическая соотнесенность произведения искусства. Эпоха и стиль.
8. Разновидности тиражной графики и их специфика.
9. Художественная реализация темы и сюжета в разных видах изобразительного искусства.
10. Виды живописи.
11. Композиция. Сюжет и тема.
12. Особенности восприятия иконы как феномена искусства и культуры.
13. Светотень и колористика.
14. Художественные изобразительно-выразительные средства иконописи.
15. Жанровая специфика и научно-эстетический анализ произведения.
16. Разновидности и жанры скульптуры.
17. Комплексное решение аналитического процесса.
18. Виды перспективы и их роль в создании картины мира и художественного образа.
19. Художественный образ в авторской интерпретации, в восприятии современников и потомков.
20. Художественные техники, обладающие признаками графики и живописи.

Примерный перечень творческих заданий для подготовки к зачёту по дисциплине «Анализ и интерпретация произведений искусства»

1. Копия живописного произведения искусства
2. Копия произведения искусства графики или иллюстрации
3. Копия произведения декоративно-прикладного искусства
4. Копия произведения искусства XX века.

Условия допуска и сдачи зачета. Студент считается допущенным к сдаче зачета в том случае, если выполнены текущие задания творческих работ не менее 50%, результаты представлены на проверку и заслуживают оценки не ниже «удовлетворительно».

Во время зачета преподаватель в форме беседы выясняет уровень освоения студентом рассмотренных в процессе обучения профессиональных знаний и осмысления проделанной работы. При данной форме итогового контроля по дисциплине студент получает соответствующую оценку. Зачет по данной дисциплине можно провести в форме устного опроса, тестирования студентов или просмотра.

6.3 Оценочные средства для проверки уровня сформированности компетенций ОПК-4, ПК-2

Тесты содержат следующие типы заданий

Тип задания	№ задания	Вес задания (балл)	Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания / характеристика правильности ответа)
задания закрытого типа с выбором одного правильного (1 из 4)	1, 2, 3	1 балл	1 б - полное правильное соответствие; 0 б - остальные случаи
задания закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов (3 из 6)	4, 5, 6, 7	2 балла	2 б – полное правильное соответствие (последовательность вариантов ответа может быть любой); 1 б – если допущена одна ошибка / ответ правильный, но не полный; 0 б – остальные случаи
задания закрытого типа на установление соответствия (4)	8, 9	2 балла	2 б – полное правильное соответствие; 1 б – если допущена одна ошибка / ответ правильный, но не полный; 0 б – остальные случаи

на 4)			
задание закрытого типа на установление последовательности	10, 11	2 балла	2 б – полное правильное соответствие; 1 б – если допущена одна ошибка / ответ правильный, но не полный; 0 б – остальные случаи
задания открытого типа с кратким ответом	12, 13, 14, 15	3 балла	3 б – полное правильное соответствие; 0 б – остальные случаи.

Формируемая компетенция	Индикаторы сформированности компетенции
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей.	ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности

Задание 1. Что из перечисленного является основной целью демонстрации знания духовно-нравственных ценностей в профессиональной деятельности педагога?

Внимательно прочитайте задание и выберите правильный ответ:

- 1) освоение новейших цифровых технологий
- 2) формирование у обучающихся модели нравственного поведения на личном примере
- 3) повышение скорости выполнения административных задач
- 4) изучение иностранных языков для международного сотрудничества

Ответ: 2

Задание 2. Какое качество педагога напрямую отражает модель нравственного поведения в профессиональной деятельности?

Внимательно прочитайте задание и выберите правильный ответ:

- 1) владение ораторским искусством
- 2) способность к многозадачности
- 3) профессиональная честность и ответственность
- 4) умение создавать презентации

Ответ: 3

Задание 3. Духовно-нравственные ценности личности, знание которых демонстрирует педагог, в основе своей опираются на ...:

Внимательно прочитайте задание и выберите правильный ответ:

- 1) рыночные отношения и конкуренцию
- 2) базовые национальные и общечеловеческие идеалы добра, справедливости, чести
- 3) тенденции современной массовой культуры
- 4) требования технического прогресса

Ответ: 2

Задание 4. Соотнесите этапы творческого процесса с их нравственным аспектом:

Внимательно прочитайте задание и выберите 3 варианта ответа:

- 1) уважительное комментирование точек зрения всех обучающихся
- 2) отказ от обсуждения спорных тем в искусстве
- 3) акцентирование внимания на моральном выборе героев художественных произведений
- 4) использование исключительно формальных критериев для оценки работ
- 5) признание и исправление собственной ошибки, допущенной во время объяснения материала
- 6) объявление результатов контрольной работы без комментариев

Ответ: 1, 3, 5

Задание 5. Какие из перечисленных принципов являются составляющими профессиональной этики педагога, соответствующей ОПК-4.1?

Внимательно прочитайте задание и выберите 3 варианта ответа:

- 1) справедливость и объективность в оценивании
- 2) соблюдение конфиденциальности в отношении личных данных обучающихся
- 3) стремление к максимальной академической нагрузке
- 4) уважение к культурному наследию и авторскому праву
- 5) приоритет административных указаний над личными профессиональными убеждениями
- 6) развитие исключительно собственной предметной компетенции

Ответ: 1, 2, 4

Задание 6. Анализ каких аспектов произведения искусства позволяет педагогу наиболее эффективно демонстрировать знание духовно-нравственных ценностей?

Внимательно прочитайте задание и выберите 3 варианта ответа:

- 1) стоимости материалов, использованных при создании работы
- 2) нравственной проблематики и этического выбора, представленного в сюжете
- 3) технических характеристик оборудования для оцифровки
- 4) системы символов и аллегорий, раскрывающих вечные темы добра и зла
- 5) композиционного решения, усиливающего эмоциональное и смысловое воздействие
- 6) быстрота, с которой было создано произведение

Ответ: 2, 4, 5

Задание 7. Какие личностные качества, формируемые у обучающихся через анализ искусства, непосредственно связаны с моделью нравственного поведения?

Внимательно прочитайте задание и выберите 3 варианта ответа:

- 1) эмпатия и способность к сопереживанию
- 2) умение быстро копировать художественные техники
- 3) критическое мышление и способность к нравственной оценке
- 4) навык запоминания большого количества фактов
- 5) ответственность за свою интерпретацию и уважение к чужой
- 6) способность работать исключительно индивидуально

Ответ: 1, 3, 5

Задание 8. Установите соответствие между понятием, характеризующим духовно-нравственную сферу, и его проявлением в профессиональной деятельности педагога

Внимательно прочитайте задание на установление соответствия:

Честность : Открытое признание границ своей компетенции и ошибок в интерпретации произведения

Справедливость : Объективное оценивание работы обучающегося по заранее известным и понятным критериям

Уважение : Стремление понять культурный контекст и точку зрения другого человека при анализе искусства

Ответственность : Тщательная подготовка к занятию, независимо от формата его проведения

Задание 9. Установите соответствие между художественным произведением (или его характеристикой) и демонстрируемой в нем духовно-нравственной ценностью, знание которой должен проявлять педагог

Внимательно прочитайте задание на установление соответствия:

Картина, изображающая самопожертвование ради другого человека : Любовь и самопожертвование

Скульптура, олицетворяющая защиту Отечества : Патриотизм и гражданская ответственность

Произведение, критикующее социальную несправедливость : Справедливость и чувство долга

Икона, несущая идею всепрощения : Милосердие и сострадание

Задание 10. Расположите в правильной последовательности этапы подготовки педагога к занятию, на котором будет демонстрироваться модель нравственного поведения через анализ произведения искусства

Внимательно прочитайте задание и распределите варианты в нужной последовательности:

1 : Выбор художественного произведения, обладающего ярко выраженной духовно-нравственной проблематикой

2 : Личностное осмысление идейного содержания произведения, его ценностного посыла

3 : Определение методов и приемов, которые позволят донести нравственный смысл произведения до аудитории

4 : Формулировка вопросов для дискуссии, направленных на нравственную рефлексию обучающихся

Задание 11. Расположите в логической последовательности шаги действий педагога в ситуации, когда в ходе дискуссии об искусстве возникает этический конфликт между обучающимися

Внимательно прочитайте задание и распределите варианты в нужной последовательности:

1 : Корректно остановить дискуссию, обозначив важность уважения к мнению других

2 : Напомнить о нормах конструктивного диалога и ценности каждого высказывания

3 : Предложить сформулировать позиции каждой стороны, опираясь на аргументы из контекста произведения

4 : Подвести итог, акцентируя внимание не на победе одной из сторон, а на понимании сложности нравственного выбора

Задание 12. Как называется демонстрация уважения к авторскому замыслу в педагогике?

Внимательно прочитайте задание и дайте краткий ответ

Ответ: профессиональная этика

Задание 13. Невербальный способ демонстрации ценностей педагогом – это _____

Внимательно прочитайте задание и краткий ответ вставив пропущенное слово

Ответ: личный пример

Задание 14. Сформулируйте ключевые духовные ценности на картине «Явление Христа народу» и основной метод их обсуждения

Внимательно прочитайте задание и дайте краткий ответ

Ответ: вера, нравственный выбор

Задание 15. Назовите два ключевых этапа анализа произведения искусства для выявления его духовно-нравственного потенциала

Внимательно прочитайте задание и дайте краткий ответ

Ответ: анализ, интерпретация

Формируемая компетенция	Индикаторы сформированности компетенции
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего, среднего общего и дополнительного образования.	ПК-2.1 Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. ПК-2.2 Владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и компьютерной графике. ПК-2.5 Готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики.

Задание 1. Какой из перечисленных видов искусства относится к декоративно-прикладному?

Внимательно прочитайте задание и выберите правильный ответ:

- 1) станковая живопись
- 2) монументальная скульптура
- 3) художественная керамика
- 4) компьютерная анимация

Ответ: 3

Задание 2. Какой технический прием в живописи предполагает нанесение плотных, непрозрачных слоев краски?

Внимательно прочитайте задание и выберите правильный ответ:

- 1) лессировка
- 2) алла прима
- 3) пастозная живопись
- 4) сфумато

Ответ: 3

Задание 3. Какое из понятий является основополагающим для теории композиции в изобразительном искусстве?

Внимательно прочитайте задание и выберите правильный ответ:

- 1) случайность
- 2) хаос
- 3) равновесие
- 4) асимметрия как доминирующий принцип

Ответ: 3

Задание 4. Какие из перечисленных материалов и инструментов традиционно используются в графике?

Внимательно прочитайте задание и выберите 3 варианта ответа:

- 1) масляные краски
- 2) бумага
- 3) резец
- 4) линолеум
- 5) гончарный круг
- 6) уголь, соус, сангина

Ответ: 2, 3, 6

Задание 5. Какие из следующих утверждений характеризуют теоретические основы декоративно-прикладного искусства (ПК-2.1)?

Внимательно прочитайте задание и выберите 3 варианта ответа:

- 1) главная цель – утилитарность и эстетизация предмета быта
- 2) основной критерий – фотографическое сходство с натурой
- 3) важна стилизация и орнаментальность
- 4) обязательно использование только цифровых технологий
- 5) художественный образ создается через связь формы, декора и материала
- 6) произведение существует исключительно как самовыражение автора

Ответ: 1, 3, 5

Задание 6. Какие из перечисленных навыков относятся к практическим умениям в компьютерной графике (ПК-2.2)?

Внимательно прочитайте задание и выберите 3 варианта ответа:

- 1) владение техникой офорта
- 2) умение работать со слоями в растровом редакторе
- 3) навык создания векторных иллюстраций
- 4) знание основ академического рисунка
- 5) способность выполнять 3D-моделирование
- 6) умение готовить холст под масляную живопись

Ответ: 2, 3, 5

Задание 7. Какие из перечисленных компетенций необходимы для самостоятельной художественно-творческой деятельности (ПК-2.5)?

Внимательно прочитайте задание и выберите 3 варианта ответа:

- 1) умение копировать работы известных мастеров
- 2) способность генерировать и развивать оригинальные творческие идеи

- 3) навык работы только в одной, раз и навсегда выбранной технике
- 4) владение проектным мышлением от замысла до реализации
- 5) готовность осваивать новые материалы и технологии
- 6) умение работать исключительно по четкому заданию

Ответ: 2, 4, 5

Задание 8. Установите соответствие между видом изобразительного искусства и его ключевым теоретическим понятием или основой

Внимательно прочитайте задание на установление соответствия:

Живопись : Цвет и цветовые отношения

Графика : Линия, штрих, пятно

Скульптура : Объемно-пластическая форма

ДПИ : Единство утилитарности и декоративности

Задание 9. Установите соответствие между художественной техникой и областью ее преимущественного применения

Внимательно прочитайте задание на установление соответствия:

Линогравюра : Печатная графика

Лепка : Скульптура

Батик : Декоративно-прикладное искусство (текстиль)

Векторная графика : Компьютерная графика

Задание 10. Расположите этапы работы над творческим проектом в изобразительном искусстве в правильной логической последовательности

Внимательно прочитайте задание и распределите варианты в нужной последовательности:

1 : Формулировка художественного замысла и темы

2 : Разработка эскизов и поиск композиционного решения

3 : Выбор материалов и техники, адекватных замыслу

4 : Практическая реализация проекта

5 : Рефлексия и анализ итогового результата

Задание 11. Расположите в правильной последовательности этапы создания реалистичного рисунка с натуры

Внимательно прочитайте задание и распределите варианты в нужной последовательности:

1 : Построение основных пропорций и компоновка на листе

2 : Конструктивный анализ формы, выявление объема

3 : Детальная проработка формы и светотени

4 : Обобщение и приведение работы к целостности

Задание 12. Какой вид ДПИ создаёт узоры иглой на ткани?

Внимательно прочитайте задание и дайте краткий ответ:

Ответ: вышивка

Задание 13. Какой вид графики использует математические формулы для построения изображения?

Внимательно прочитайте задание и дайте краткий ответ:

Ответ: векторная

Задание 14. Назовите два основных этапа работы над проектом в технике коллажа?

Внимательно прочитайте задание и дайте краткий ответ:

Ответ: эскиз, исполнение.

Задание 15. Назовите два ключевых отличия традиционной живописи от цифровой?

Внимательно прочитайте задание и дайте краткий ответ:

Ответ: материальность, гибкость.

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объективного контроля и мониторинга знаний студентов.

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информационные технологии, являющиеся компонентами. Электронной информационно-образовательной среды БГПУ:

- Официальный сайт БГПУ;
- Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ;
- Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»;
- Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в сфере образования www.i-exam.ru»;
- Система «Антиплагиат. ВУЗ»;
- Электронные библиотечные системы;
- Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий.

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

9.1 Литература

1. Бесчастнов, Н.П. Изображение растительных мотивов: Учебное пособие для студентов высш. учебн. заведений / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 176 с. (6 экз.)
2. Бесчастнов, Н.П. Художественный язык орнамента: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 335 с. (6 экз.)

3. Дагддиян, К.Т. Декоративная композиция: учеб. пособие / К.Т. Дагддиян. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: феникс, 2010. – 312 с. (7 экз.)
4. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства. В 2 т. Т. 1/Н. В. Сокольникова. – 2011. – 296 с. (18 экз.)

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - Режим доступа: <http://www.window.edu.ru/>
2. Портал научной электронной библиотеки. - Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
3. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: <http://www.ras.ru/>
4. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим доступа: <https://minobrnauki.gov.ru>
5. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: <https://edu.gov.ru/>
6. Русский Биографический Словарь - статьи из Энциклопедического Словаря издательства Брокгауз-Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (включает статьи биографии российских деятелей, а также материалы тома «Россия»). - Режим доступа: <http://www.rulex.ru>
7. People'sHistory - биографии известных людей (история, наука, культура, литература и т.д.). - Режим доступа: <https://www.peoples.ru>

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы

1. ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: <https://urait.ru>
2. Полпред (обзор СМИ). – Режим доступа: <https://polpred.com/news>

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные презентации, муляжи).

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ.

Для проведения лабораторных занятий также используется:

Мастерская по декоративно-прикладному творчеству (ауд. 203): 26 посадочных мест. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы.

Комплект учебной мебели, аудиторная доска, компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, экспозиционный экран, комплект инструментов для резьбы по дереву, комплект инструментов для художественной обработки материалов, наборы инструментов для рукоделия.

Используемое программное обеспечение: Microsoft®WINEDUperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Platform 1Year; Microsoft®OfficeProPlusEducation AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Platform 1Year; Dr.Web Security Suite; Java Runtime Environment; Calculate Linux.

Разработчик: Линькова Я.И. преподаватель

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Утверждение изменений и дополнений к рабочей программе дисциплины *Анализ и интерпретация произведений искусства* для реализации в 2023 /2024 уч. г.

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании *кафедры изобразительного искусства и методики его преподавания* (протокол № 5 от «27» апреля 2023 г.). Рабочая программа дисциплины *Анализ и интерпретация произведений искусства* утверждена для реализации 2023-2024 уч. г. без изменений.