

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплина	Анализ и интерпретация произведений культуры
Факультет	Культуры и искусства
Кафедра	Связей с общественностью, рекламы и культурологии
Курс	2

Направление (специальность): **51.03.01 «Культурология» (бакалавриат)**

Направленность (профиль/специализация): **Менеджмент культуры**

Форма обучения: **очная**

Дата введения в учебный процесс УлГУ: **«01» сентября 2023 г.**

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол №__ от ____ 20__ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол №__ от ____ 20__ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол №__ от ____ 20__ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Митина И.Д.	Связей с общественностью, рекламы и культурологии	Доктор педагогических наук, профессор

	СОГЛАСОВАНО Заведующий выпускающей кафедрой связей с общественностью рекламы и культурологии /А.К. Магомедов « 10 » мая 2023 г.
--	---

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Основой деятельности культурологов как категорий работников сферы культуры является умение в рамках своей социокультурной деятельности донести до человека мир произведений культуры и искусства и обладание навыками анализа, интерпретации художественных произведений.

Задачи освоения дисциплины:

- Освоить навыки «прочтения» произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства, театра, кино, литературы, музыки.
- Ознакомиться с терминологическим и понятийным аппаратом культурологии и искусствознания.
- Изучить особенности художественного языка, образов, техники и технологии отдельных видов искусства.
- Ориентироваться, а тем более выработать и развивать навыки индивидуальной оценки явлений и процессов современной культуры, необходимо, с одной стороны, владеть весьма обширными знаниями в области фактологии (эпохи, стили, национальные школы, персоналии и т.д.).
- Формирования навыков дифференцированного подхода к изучению и интерпретации произведений, созданных в различные культурно-исторические периоды. Выделяется типология канонических произведений, характеристика стилистического подхода, определяются основные научные школы.
- Выработка у будущего культуролога умения анализировать и понимать содержание произведений искусства его семиотическую и аксиологическую составляющие. Студенты должны анализировать такие аспекты произведения, как замысел и его творческое воплощение; единство формы и содержания в художественном образе; общее и неповторимо-индивидуальное в каждом произведении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Курс - Анализ и интерпретация произведений культуры.
предназначен для студентов направления подготовки Культурология.
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина является дополнением,
к последующим дисциплинам профессионального цикла
Проектная деятельность
История музеев мира
История декоративно-прикладного искусства и дизайна
Профессиональный электив. Музееведение
Профессиональный электив. Экскурсоведение
Профессиональный элективный. Культурный туризм
Преддипломная практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ПК-9 способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские, образовательные, художественно-творческие программы в области культуры и искусства	<p>ПК-9.1. знает границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-досуговой, культурно-просветительской, художественно-творческой, других видах деятельности.</p> <p>ПК-9.2. умеет разрабатывать культурно-досуговые, художественно-творческие, другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, проработать этапы практической реализации разработанных программ.</p> <p>ПК-9.3. владеет навыками разработки и доработки различных программ; навыками практической коммуникативной, психолого-педагогической деятельности.</p>

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 4 ЗЕТ.

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в 144 часах):

Форма обучения: очная

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения – очная)	
	Всего по плану	в т.ч. по семестрам
		4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	64	64
Аудиторные занятия:	64	64
• лекции	32	32
• семинары и практические занятия	32	32
• лабораторные работы, практикумы	-	-
Самостоятельная работа	44	44
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др. (не менее 2 видов)	тестирование, устный опрос	тестирование, устный опрос

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

Курсовая работа	-	-
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Экзамен 36	Экзамен 36
Всего часов по дисциплине	144	144

4.3. Содержание дисциплины (модуля). Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Форма обучения: очная

Название и разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			в т.ч. занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		лекции	Лабораторные работы	Практические занятия, семинары			
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Теоретические подходы к анализу культурных текстов.							
1. Тема Анализ искусства, его место в системе культурологического знания.	4	4				4	тестирование, устный опрос
2. Тема Методы культурологического, искусствоведческого анализа.	4	4				4	тестирование, устный опрос
3. Тема Виды текстов культуры. Визуальные тексты, музыка и аудиальные тексты, художественные тексты.	4	4				4	тестирование, устный опрос
4. Тема Типологии искусств. Язык пластических видов искусств	4	4				4	тестирование, устный опрос
5. Тема Художественный стиль, течение, направление, национальная школа в рамках анализа и интерпретации	4	4				4	тестирование, устный опрос
6. Тема Техники восприятия. Интерпретации. Репрезентация. Контекст. Способы и	4	4				4	тестирование, устный опрос

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

средства выражения контекста в авторском тексте.							
7. Тема Художественное произведение как объект анализа и интерпретации.	4	4				4	тестирование, устный опрос
Раздел 2. Методология и технологии анализа и интерпретации							
8. Методика анализа художественных произведений.	72	4		12	4	8	тестирование, устный опрос
9. Анализ и интерпретация художественного произведения	40			20	4	8	тестирование, устный опрос
Итого	144	32		32	8	44	-

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Теоретические подходы к анализу культурных текстов.

Тема1 Анализ искусства, его место в системе культурологического знания.

Введение в курс. Анализ искусства, его место в системе культурологической науки.

На современном этапе становления культурологического образования важное место занимают вопросы художественного восприятия, понимания, анализа и интерпретации произведений культуры.

Доминантой в этом контексте является ориентированность произведения искусства на активное сотворчество воспринимающего, его интеллектуальное соучастие, душевное сопереживание и личностную интерпретацию, на диалог человека с произведением искусства.

2. Тема Методы культурологического, искусствоведческого анализа.

Иконографический анализ как система вариантов изображения определенного персонажа, лица, события, трактовки сюжета. Складывание иконографических канонов. Иконография - область современного искусствознания. Герменевтический метод интерпретации художественного произведения. Искусство как текст. Иконология. направление в искусствознании, сложившееся в 1-й половине XX в. Труды А. Варбурга, Э. Кассирера и Э. Панофского. Формальный метод.

Стилистический анализ один из основных методов анализа произведений пластических искусств в классическом европейском искусстве. Труды Г. Вёльфина, А. Ригля, М.Дворжака, в России. М.В. Алпатова, Н.Н. Пунина, Б.Р. Виппера. Цели формального, стилистического анализа. Особенности культурологического анализа. Особенности семиотического анализа.

3. Тема Виды текстов культуры. Визуальные тексты, музыка и аудиальные тексты, художественные тексты.

Культура как текст. Основные подходы, школы, методологические основания. Мир культурных текстов, Культура как текст. Основные подходы, школы, методологические основания. Виды текстов. Визуальные тексты, музыка и аудиальные тексты,

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

художественные тексты. Художественный образ и произведение искусства. Произведения искусства в художественном контексте: художественный образ мира и художественная картина мира. Жанровая типология искусства. Типологии искусств. Сотворческое восприятие произведения искусства. Анализ произведения в социокультурном контексте. Виды текстов. Визуальные тексты, музыка и аудиальные тексты, художественные тексты. Художественный образ и произведение искусства. Произведения искусства в художественном контексте: художественный образ мира и художественная картина мира. Как смотреть и видеть детские рисунки. Анализ музыкальных и театральных произведений.

4 Тема Типологии искусств. Язык пластических видов искусств

Язык пластических видов искусств. Живописи. Язык живописи. Скульптура как вид искусства – материалы, техники, выразительные средства. Графика -как вид искусства – материалы, техники, выразительные средства. Архитектура - как вид искусства – материалы, техники, выразительные средства. Декоративно-прикладное искусство - как вид искусства – материалы, техники, выразительные средства. Изучаются особенности художественного языка, образов, техники и технологии отдельных видов искусства. Основные элементы изображения. Точка - простейшая форма. Линия - важнейший формообразующий элемент в изобразительном искусстве. Форма. Статичность и динамичность форм. Пространство, его характеристики. Понятие перспективы.

5.Тема Художественный стиль, течение, направление, национальная школа в рамках анализа и интерпретации

Художественный стиль, течение, направление, национальная школа. Техники восприятия. Художественные стили мирового искусства. Эволюция стилей. Сравнительная характеристика.

Торетические знания в области закономерностей и логики развития культуры и искусства, механизмов ее функционирования, сопряжения культуры высокой и повседневной.

Формируются навыки дифференцированного подхода к изучению и интерпретации произведений, созданных в различные культурно-исторические периоды. Выделяется типология канонических произведений, характеристика стилистического подхода, определяются основные научные школы.

Авторское намерение и их реализация в тексте: анализ «содержания формы». Способы и средства выражения контекста в авторском тексте.

6. Тема Техники восприятия. Интерпретации. Репрезентация. Контекст. Способы и средства выражения контекста в авторском тексте.

Техники восприятия. Интерпретации. Репрезентация. Контекст. Техники. Изучаются особенности художественного языка отдельных видов искусства.

Использование дифференцированного подхода к изучению и интерпретации произведений, созданных в различные культурно-исторические периоды. Выделяется и рассматривается типология канонических произведений, характеристика стилистического подхода, определяются основные научные школы.

Текст и нарратив. Тест и контекст. Элементы анализа. Структура и знак.

Элементы анализа. Структура и знак. Художественный образ в авторской интерпретации, в восприятии современников и потомков. Текст и нарратив. Тест и контекст. В частности, в отношении к художественному восприятию искусства, диалогу с ним, поиску художественно-образного начала в произведении художественной культуры и раскрытию его смысла и значения. Способы и средства выражения контекста в авторском тексте.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

7. Тема Художественное произведение как объект анализа и интерпретации.

Структура художественного произведения. Целостность произведения искусства. Специфика пространственно-временной организации произведения искусства. Содержание и форма в произведении искусства.

Специфика художественного восприятия. Интерпретация художественного произведения как путь постижения смысла произведения и «технология общения с искусством». Психология художественного восприятия. Произведение – художественно-коммуникативное средство такого диалога. В каждом конкретном произведении необходимо вычленить какой-то один уровень и анализировать в данном ключе. Любое произведение искусства допускает вполне самостоятельное его бытование. Постичь художественное произведение, прочесть его, присвоить его смысл, получить художественное наслаждение и оценить шедевр – это стать его сотворцом, вступить с ним в общение, в диалог «на равных» с автором.

Раздел 2. Методология и технологии анализа и интерпретации

8. Методика анализа художественных произведений.

Основные методологические принципы анализа произведения искусства. Герменевтический метод интерпретации художественного произведения. Семиотический метод интерпретации художественного произведения.

Методика анализа художественных произведений. Различными аспектами анализа художественного произведения занимались такие отечественные и зарубежные авторы, как М. Алпатов, Р. Арнхейм, А.С. Гликман, И.В. Долгополов, Ж.Б. Дюбо, Ю. Золотов, К. Кларк, Я. Тугенхольд, О.И. Угринова и др.

Как смотреть и видеть детские рисунки. Анализ музыкальных и театральных произведений. Методика анализа художественных произведений. Анализ и интерпретация художественного произведения. Скульптура. Живопись. Графика. Рисунок. Гравюра. Граффити. Язык и техники декоративно-прикладного искусства.

9. Анализ и интерпретация художественного произведения

Виды интерпретаций художественного произведения. Особенности научной и критической интерпретации. Специфика художественной интерпретации.

Культурологический метод интерпретации художественного произведения. Психологический метод интерпретации художественного произведения.

Принципы анализа и интерпретации произведений пространственных видов искусства.

Интерпретация живописного произведения. Интерпретация графического произведения.

Интерпретация скульптурного произведения. Интерпретация произведений архитектурных искусств. Специфика анализа и интерпретации

художественных произведений. Постичь художественное произведение, прочесть его, присвоить его смысл, получить художественное наслаждение и оценить шедевр – это стать его сотворцом, вступить с ним в общение, в диалог «на равных» с автором.

При этом в анализируемом произведении может явно выделяться сюжетный уровень, в другом – символический.

Формируя навык анализа произведений искусства необходимо выстраивать план анализа с учетом цели и задач и начинать от:

– простого описание картины, т.е. того, что на ней в самом деле изображено. Такие описания необычайно помогают сосредотачивать внимание на данном полотне, входить в мир картины;

– сворачивать содержание. Пересказывать изображение, но каждый раз сокращая свой рассказ. В конце концов, рассказ сводится к нескольким скупым фразам, в которых осталось лишь самое главное;

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

- выстраивать иерархии – соотносить между собой ценности, предложенные художником, ответить на вопрос: «Что важнее?» – этот прием полезен на всех уровнях;
  - создание «поля» анализа. Часто «открытию» смысла помогает какой-нибудь незначительный факт биографии художника или факт данной культуры. Он переводит наше внимание в иную плоскость.
  - созерцательное и двигательное в чувствование (эмпатия). Это актерский прием – попытка представить себя в мире картины, попытаться принять позы действующих лиц, надеть на себя выражение их лиц, погулять по дорожкам пейзажа.
- Для каждого вида искусства будут конструироваться навыки анализа произведения, исходя из его специфики.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 2. Методология и технологии анализа

8. Тема - Методика анализа художественных произведений.

8.1 Семинар «Специфика, методы, методики анализа и интерпретации»

Вопросы к семинару:

1. Основные методологические принципы анализа произведения искусства.
2. Герменевтический метод интерпретации художественного произведения.
3. Семиотический метод интерпретации художественного произведения.
4. Методика устного анализа произведения культуры и искусства.
5. Методика письменного анализа произведения культуры и искусства.

8.2 Семинар «Живопись»

Вопросы к семинару:

1. Специфика анализа художественных произведений живописи.
2. Устный и письменный анализ произведения живописи.
3. Провести анализ произведения живописи (на выбор) по плану:

План анализа и интерпретации произведения живописи:

Внимательно рассмотрите произведение живописи.

1. Название – в чем смысл названия картины? Как соотносится название с изображением на картине? Какое настроение пытается передать автор?
2. Изложите в анализе краткие сведения о художнике. Определи, если возможно, какое место данное произведение занимает в его творчестве?
3. Изложите кратко историю его создания (если это важно для анализа).
4. Определите его принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.
5. Жанровая принадлежность: исторический, бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт, интерьер.
6. Определите особенности сюжета.
7. Художественный образ. Какие ассоциации вызывает художественный образ и почему?
8. Есть ли в картине предметы что-либо символизирующие? Носит ли символический характер композиция произведения и отдельные детали?
9. Определите взаимодействия формальных, сюжетных и смысловых уровней произведения

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

10. Какими средствами выразительности пользовался художник в изображении предметов.

11. Определить – формат (вертикально и горизонтально вытянутый, квадратный, овальный, круглый, соотношение изображения и формата, рама, равновесие, соотношение частей изображения друг с другом и с целым, геометрические схемы, последовательность рассматривания).

12. Определить – пространство, перспективу, композицию? Композиционная схема, плоскость и глубина, точка зрения, пространственные планы, дистанция между зрителем и произведением, линия горизонта, место зрителя в пространстве картины или вне его, ракурсы.

13. Выделите основные средства выразительности: колорит, рисунок, манера письма.

14. Определить светотеневую моделировку формы. Светотень, объём (объём и плоскость, линия, силуэт, роль светотеневых контрастов в формировании эмоциональной выразительности живописного образа)

15. Как на картине сопоставляются цвета? (цветовая композиция) Цвет, колорит (тональный, локальный, тёплый, холодный колорит, тон, валеры, рефлексы, линейное и живописное начало)

16. Как на картине скомпонованы предметы? (предметная композиция).

17. Определить фактуру поверхности. Мазок (характер мазка, открытая фактура, гладкая фактура), направленность мазков, размер мазка, лессировки и т.д.)

18. Что хотел донести до людей автор своей работы?

19. Где находится данное произведение искусства?

Заключение: повтор основных выводов, касающихся образа, смысла произведения. Выразите свои личные впечатления от данного произведения живописи? Какое впечатление оказало это произведение искусства на ваши чувства и настроение

8.3 Семинар «Скульптура»

Вопросы к семинару:

1. Специфика анализа художественных произведений скульптуры.
2. Устный и письменный анализ произведения скульптуры.
3. Провести анализ произведения скульптуры (на выбор) по плану:

План анализа и интерпретации произведения скульптуры

1. Внимательно рассмотрите данное произведение скульптуры.
2. Изложите в анализе историю его создания (если это важно для анализа).
3. Используйте в анализе сведения об авторе произведения – скульпторе. Определите, если возможно, какое место данное произведение занимает в его творчестве?
4. Укажите принадлежность скульптурного произведения к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению и его проявление в данном произведении.
5. Тип скульптуры по исполнению: круглая, рельеф: углубленный, выпуклый: барельеф, горельеф. Выделите основные средства выразительности.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

6. Определите принадлежность данного произведения к виду скульптуры: монументальная, монументально-декоративная, станковая.
7. Определить по жанру: портрет: бюст, в полный рост; жанровая сцена.
8. В чем особенности сюжета и композиции в произведении скульптуры?
9. В чем смысл названия?
10. Художественный образ. Какие ассоциации вызывает художественный образ и почему?
11. Есть ли в рельефе, памятнике, скульптурной композиции, скульптурной группе предметы что-либо символизирующие? Носит ли символический характер композиция произведения и отдельные детали?
12. Какие использованы материалы и какова техника их обработки: лепка из глины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из дерева, отлив, ковка, чеканка из металла.
13. Степень тщательности проработки и отделки поверхности.
14. Чему уделено большее внимание особенности сходству, декоративности, отображению внутреннего состояния образа, какой-либо идее.
15. Каково назначение произведения скульптуры: культовая, светская. Каково его назначение и роль. Где находится данное произведение скульптуры?
16. Является ли произведение скульптуры самостоятельным или же это часть архитектурного ансамбля, часть архитектурного декора здания;
17. Что хотел донести до людей автор в анализируемом произведением скульптуры?
18. Заключение: повтор основных выводов, касающихся образа, смысла произведения скульптуры. Выразите свои личные впечатления от данного произведения скульптуры? Какое впечатление оказало это произведение искусства на ваши чувства и настроение?

8.4 Семинар «Графика»

Вопросы к семинару:

1. Специфика анализа художественных произведений графики.
2. Устный и письменный анализ произведения графики.
3. Провести анализ произведения графики (на выбор) по плану:

План анализа и интерпретации произведения графики

1. Внимательно рассмотрите произведение графики. Определите базовые параметры произведения: автор, дата создания.
2. Определите вид и жанр графики – это уникальная (станковая) графика, печатная графика или набросок, эскиз, основа живописного, скульптурного, архитектурного, декоративного, дизайнерского, учебного рисунка, книжная графика, искусство плаката, афиши, прикладная графика, виды гравюры: ксилография, литография, линогравюра, офорт, монотипия, акватинта и др.
3. Что изображено на картине? Какими средствами художник выделил главное? Почему именно это кажется главным?
4. Как соотносится название с изображением на листе?
5. Какое настроение пытается передать автор?

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

6. Найдите и изложите в анализе краткие сведения о художнике. Определите, если возможно и при необходимости для анализа, какое место данное произведение и искусство графики занимает в его творчестве?

7. Изложите кратко историю его создания (если это важно для анализа).

8. Определите его принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.

9. Определить формат (вертикально и горизонтально вытянутый, квадратный, овальный, круглый, соотношение изображения и формата, рама, равновесие, соотношение частей изображения друг с другом и с целым, геометрические схемы, последовательность рассматривания).

10. Каков характер графического материала, в чем его выразительные особенности в данной работе (графит, уголь, соус, сангина, пастель, акварель).

11. Определить художественный язык графики. Выдели основные средства выразительности: рисунок, светотень, фактура, размер листа, техника и т. д.

12. Как применяется графическая триада: линия, штрих, пятно.

13. Каков рисуночный характер графики – контрастная черно-белая, линейно-контурная, локально-силуэтная стилизация формы. Определить характер рисунка – линейный и светотеневой.

14. Проявление тонально-живописной нюансировки – монохромность, использование двух и более цветов (выразительные особенности техники акварели и пастели).

15. Художественный образ. Какие ассоциации вызывает художественный образ и почему?

16. Есть ли в картине предметы что-либо символизирующие? Носит ли символический характер композиция произведения и отдельные детали?

17. Определите особенности сюжета и композиции?

18. Определить точка зрения. Взаимодействие зрителя и изображенного пространства (этот пункт необходим, даже если нет изображения глубинного пространства).

19. Общее определение пространственной ситуации, характеристики изображенного пространства. Пространство – глубокое или нет, замкнутое или открытое, на каком плане сосредоточены акценты. Преобладающие (наиболее существенные для этого произведения) средства построения глубины и их использование. Например, характер линейной или воздушной перспективы (если она использована). Целостность, расчлененность пространства. Деление на планы, распределение внимания, выделенность тех или иных планов или равномерность восприятия

20. Определить пространство, перспектива, композиция? Композиционная схема, плоскость и глубина, точка зрения, пространственные планы, дистанция между зрителем и произведением, линия горизонта, место зрителя в пространстве картины или вне его, ракурсы.

21. Что хотел донести до людей автор своей работы?

22. Где находится данное произведение искусства?

23. Заключение: повтор основных выводов, касающихся образа, смысла произведения. Вырази свои личные впечатления от данного произведения живописи? Какое впечатление оказало это произведение искусства на ваши чувства и настроение?

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

8.5 Семинар «Декоративно-прикладное искусство»

Вопросы к семинару:

1. Специфика анализа художественных произведений скульптуры.
2. Устный и письменный анализ произведения скульптуры.
3. Провести анализ произведения скульптуры (на выбор) по плану:

План анализа и интерпретации произведения декоративно-прикладного искусства

1. Внимательно рассмотрите произведение декоративно-прикладного искусства.
2. Определить вид и отрасль ДПИ и его назначения. Роспись по дереву, металлу и др. Вышивка. Ковроткачество. Ювелирное искусство. Резьба по дереву, кости. Керамика. Художественные лаки и др.
3. Как в произведении решен принцип единства красоты и пользы.
4. Как соблюдается принцип необходимости и достаточности в выборе материала, размера и формы.
5. Каковы особенности декора изделия ДПИ. Покажите выразительна ли форма изделий декоративно-прикладного искусства. Определяется в единстве и взаимопроникновении формы и декора проявляется синтетический характер изделий прикладного творчества.
6. Как оно гармонирует с окружающей предметной, социальной средой.
7. Как проявляются индивидуальные особенности автора, его талант и мастерство.
8. Как выражена в произведении природа материала, насколько оно тектонично, какова его технологичность. Материал. Особенности его обработки. Размеры. Характеристика цвета, фактуры. Степень соотношения утилитарной и художественно – эстетической функций предмета.
9. Какова его экологичность, корректность по отношению ко всему живому.
10. Общее стилевое решение орнамента, его линейная и цветовая композиции подскажут творческое переосмысление природы. (Мотив для орнамента может был найден, изучая формы и раскраску насекомых, ящериц, минералов, морских раковин и др?)
11. Насколько художественное содержание и выразительные средства в произведении адекватны критериям искусства.
12. Какова этнокультурная основа произведения. Каковы стилистические особенности и характеристики какова его историческая значимость.
13. Принципы стилизации имеют свои особенности в народном и декоративно-прикладном искусстве рассмотреть их в конкретном варианте. Народные орнаменты создаются, как правило, на основе стилизации реальных природных форм. Беря основное, мастер преобразует предмет, подчиняя его форму и цвет ритмическому строю орнамента. Народный мастер творит на основе эмоционально-ассоциативного восприятия
14. Как в нем выразились в нем чувства и мысли автора. На сколько остроумно и изобретательно оно выполнено
15. Как отразились актуальные и духовные идеи времени и каким культурным запросам людей оно служит, каковы его нравственные ориентиры. В декоративно-прикладном искусстве форма должна соответствовать назначению вещи. Украшение этих вещей несет дополнительную нагрузку в том смысле, что они могут еще создавать настроение своим внешним видом. Например, красивая расписная посуда может радовать гостей, приглашенных к столу.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

16. Какова структура художественного образа произведений ДПИ.
17. Найдите и изложите в анализе краткие сведения о художнике, мастере. Определите, если возможно, какое место данное произведение занимает в его творчестве (если установлено авторство)? Изложите кратко историю его создания.
18. Определите его принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.
19. Выделите основные средства выразительности видов ДПИ: монументально – декоративное (связанное с архитектурой); декоративно – прикладное; оформительское
20. Определите вид произведения по материалу – металл, керамика, дерево, стекло и т.д.; по технике – чеканка, резьба, литье, роспись и т.д.
21. В задачу этой области декоративного искусства входит художественное оформление: улиц, демонстраций, парадов, витрин, выставок, ярмарок присутствует ли эта задача в данном произведении.
22. Как проявлена особенность этого вида ДПИ как совмещение в пространстве художественно – образного смысла и чисто практической функции и совмещаются и материальные, и духовные ценностные аспекты назначения. Вырази свои личные впечатления от данного произведения? Какое впечатление оказало это произведение искусства на ваши чувства и настроение?
23. Где находится данное произведение искусства? Какое впечатление производят произведения декоративно – прикладного искусства во взаимодействиях между собой, ансамблях с архитектурой и т.д. Яркое впечатление производят произведения декоративно – прикладного искусства во взаимодействиях между собой, ансамблях с архитектурой и т.д.

8.6 Семинар

Вопросы к семинару:

1. Специфика анализа художественных произведений дизайна.
2. Устный и письменный анализ произведения дизайна.
3. Провести анализ произведения дизайна (на выбор) по плану:

План анализа и интерпретации произведения дизайна

1. Внимательно рассмотрите произведение дизайна.
2. Определить вид и отрасль дизайна. Различают три вида дизайна: дизайн промышленных изделий, дизайн графики и оформления, дизайн архитектуры.
3. Как в произведении решен принцип единства красоты и пользы.
4. Как соблюдается принцип необходимости и достаточности в выборе материала, размера и формы.
5. Каковы особенности декора изделия дизайнерского предмета.
6. Как оно гармонирует с окружающей предметной средой.
7. Как проявляются индивидуальные особенности дизайнера, его талант и мастерство.
8. Как выражена в произведении природа материала, насколько оно тектонично, какова его технологичность. Материал. Особенности его обработки. Размеры. Назначение. Характеристика цвета, фактуры.
9. Степень соотношения утилитарной и художественно – эстетической функций предмета.
10. Какова его экологичность, корректность по отношению ко всему живому. Общее стилевое решение, творческое переосмысление натуры. Насколько художественное содержание и выразительные средства в произведении адекватны задачам искусства

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

дизайна.

11. Какова этнокультурная основа произведения. Принципы стилизации. В истории искусства, было накоплено огромное количество различных форм предметов искусства. Появилась возможность «играть» этими формами; соединять их; включать в различные контексты вещи, принадлежащие разным культурам, создавая индивидуальный интерьер, предметную среду.

12. Как отразились актуальные и духовные идеи времени и каким запросам людей оно служит. В искусстве дизайна форма должна соответствовать назначению вещи. Украшение этих вещей несет дополнительную нагрузку в том смысле, что они могут еще создавать настроение своим внешним видом. Каковы стилистические особенности и характеристики какова его историческая значимость.

13. Какова целостная структура художественного произведений искусства дизайна.

14. Изложить в анализе краткие сведения о художнике, мастере. Определите, если возможно, какое место данное произведение занимает в его творчестве (если установлено авторство)? У талантливого дизайнера также существует свой почерк – излюбленные узнаваемые приемы. Изложи кратко историю его создания.

15. Определите его принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.

16. Выделите основные средства выразительности видов дизайна. Так как сегодня вещи фабрикуются машинами и не выражают индивидуальности творца, то предъявляются новые требования к дизайну: дизайнер должен стремиться выразить общественную ценность вещи, ее культурную значимость; проявить индивидуальное в произвольном стандарте (как это проявляется в произведении).

17. Как проявлена особенность этого вида дизайна и как совмещаются в пространстве художественно – образный смысл и практическая функции.

18. Где находится данное произведение искусства? Как выполняется задача художника – дизайнера – создать предметную среду человека в соответствии с материальными и духовными потребностями. Таким образом, оптимизируется взаимосвязь человека с миром вещей, формируется его культура потребления. В целом развитие искусства дизайна демонстрирует то, что сфера услуг становится доминирующей в современной экономике, которая требует появления новых видов творчества.

19. Какое впечатление производят произведения во взаимодействиях между собой, ансамблях с архитектурой и т.д.

20. Вырази свои личные впечатления от данного произведения искусства дизайна?

8.7 Семинар

Вопросы к семинару:

4. Специфика анализа художественных произведений архитектуры.
5. Устный и письменный анализ произведения архитектуры.
6. Провести анализ произведения архитектуры (на выбор) по плану:

План анализа и интерпретации архитектурного произведения

При анализе произведений архитектуры необходимо учитывать особенности архитектуры как вида искусства. Архитектура – это вид искусства, явленного в художественном характере сооружения. Поэтому анализу должны подвергнуться облик, масштаб, формы сооружения.

1. Какие объекты сооружения заслуживают внимания?
2. С помощью каких приемов и средств выражены идеи автора в данном произведении?
3. Какое впечатление производит произведение?

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

4. Какое ощущение может испытывать реципиент (воспринимающий)?
5. Как эмоциональному впечатлению от произведения помогают его масштаб, формат, горизонтальное, вертикальное или диагональное расположение частей, использование определенных архитектурных форм, распределение света в архитектурном памятнике?
6. Что видит посетитель, стоя перед фасадом?
7. Попробуйте объяснить, почему именно это кажется вам главным?
8. Какими средствами архитектор выделяет главное? Охарактеризуйте основные художественные средства и приемы создания архитектурного образа (симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб).
9. Как в архитектурном сооружении составляются объемы и пространства (архитектурная композиция)?
10. Охарактеризуйте принадлежность данного объекта к определённому виду архитектуры: объемные сооружения (общественные: жилая, промышленная); ландшафтная (садово-парковая или малых форм), градостроительная.
11. Попробуйте представить, какие события могут чаще происходить в данном архитектурном сооружении.
12. Носят ли символический характер композиция произведения и ее основные элементы: купол, арка, свод, стена, башня, штиль?
13. Каково название произведения? А как бы вы его назвали?
14. Определите принадлежность данного произведения к культурно-исторической эпохе, художественному стилю, направлению.
15. Что, по-вашему, хотел передать автор произведения?
16. Как соотносятся форма и содержание данного произведения?
17. Какова связь между внешним и внутренним обликом данного архитектурного сооружения? Гармонично ли оно вписано в окружающую среду?
18. Какое воплощение, по вашему мнению, нашла в этом произведении формула Витрувия: польза, прочность, красота?
19. Использованы ли другие виды искусства в оформлении облика данного архитектурного объекта? Какие? Оправдан ли, по-вашему, выбор автора?

8.8 Семинар

Вопросы к семинару:

7. Специфика анализа художественных произведений музыки.
8. Устный и письменный анализ произведения музыки.
9. Провести анализ произведения музыки (на выбор) по плану:

План анализа и интерпретации музыкального произведения

Порядок предварительного изучения анализируемого произведения может быть весьма различным. Однако изложение результатов анализа желательно, как правило, вести от общего к частному.

1. Название, композитор, время создания музыкального произведения.
2. Охарактеризуйте культурно-исторические условия, которые породили творчество данного композитора, его стиль, различные свойства и стороны этого стиля, определенную трактовку тех или иных жанров в этом стиле.
3. Выявите специфику содержания творчества композитора, его мировоззренческие ориентиры, наиболее часто встречающиеся в его творчестве образы и темы, а также своеобразие его собственной трактовки их.
4. Выясните и изложите историю создания произведения от замысла к первому исполнению.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

5. Укажите стиль, жанр, характер образов данного произведения
  6. Определите тип композиционного плана (композиционной структуры) произведения, то есть «в какой форме написано это сочинение?» – сонатная форма, вариационная форма, форма рондо, сложная трехчастная форма и т. д.
  7. Необходимо обнаружить в разбираемом произведении общие выразительно-смысловые черты, свойственные данному стилю и жанру, в самых различных проявлениях этих черт – в основных образах и их соотношении, в композиционном плане, в жанрово-стилистических средствах, в отдельных элементах музыкального языка и их взаимодействии.
  8. Учтите при анализе все авторские обозначения и ремарки, относящиеся к характеру исполнения и тем самым к характеру музыкального образа.
  9. Дайте идейно-эстетическую оценку произведения на основе выяснения того, какие общественно-исторические задачи в области искусства (и насколько успешно) решало оно в свое время, какие типические явления действительности (и как) в нем отражены, каково его значение для нашей современности.
  10. На основе идейно-эстетической оценки произведения определите его связи с традицией и о новаторские черты.
- Для уяснения художественного своеобразия музыки требуется сравнение с другими произведениями. Одна из существенных черт метода анализа музыкальных произведений заключается в сопоставлении с другими произведениями (и отдельными музыкальными образами), родственными по содержанию. В частности, при анализе непрограммных инструментальных произведений раскрытию характера музыкальных образов может весьма способствовать сравнение с родственными по музыке вокальными и программными произведениями. Так, некоторые эпизоды программных инструментальных произведений легко определить, например, как рисующие картины природы, на основании родства этих эпизодов с аналогичными эпизодами программных произведений, содержащих соответствующее авторское указание.
- При разборе произведения, являющегося частью более крупного целого (например, при анализе оперной арии, части симфонии или сонаты и т.д.), иногда невозможно понять своеобразие музыки без подробного выяснения роли данной части в более крупном целом, а также места этого целого среди других аналогичных произведений того же композитора и т.д.

8.9 Семинар

Вопросы к семинару:

1. Специфика анализа художественных произведений кинематографического произведения.
2. Специфика анализа произведений фото искусства, рекламы.
3. Специфика анализа художественных произведений кинематографического произведения
4. Устный и письменный анализ произведения кинематографического произведения.
5. Провести анализ кинематографического произведения (на выбор) по плану:

План анализа и интерпретации кинематографического произведения

При анализе художественного фильма необходимо учитывать тот факт, что кинематографическое произведение является прежде всего визуально и аудиально воспринимаемым, поэтому не следует уделять центральное внимание рассмотрению литературных параметров фильм. Они важны, но не самодовлеющи.

1. Укажите название, год выхода на экран и режиссера фильма.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

2. В каком жанре/жанровых формах снят данный фильм?
3. Каково первое впечатление от просмотра (на уровне «что запомнилось, впечатлило, заставило задуматься»)?
4. Какова история создания фильма?
5. Каков сюжет фильма?
6. Выявите идею, тему/темы, мотивы фильма. Какие проблемы поднимаются в фильме?
7. Каковы характеры главного героя/ героев? Как они раскрывают главную идею фильма?
8. Каков характер действия (динамизм, драматургия фильма)?
9. Анализ визуального ряда (особенности операторской работы):
  - планы,
  - ракурсы,
  - способы движения камеры (статичная камера, съемки с движения и их тип, эффект «плавающей» камеры и т.д.),
  - преобладающая цветовая гамма в фильме и что это дает для понимания идеи,
  - характер света.
10. Особенности монтажной работы:
  - Какие типы монтажа используются в фильме?
  - Каков темп монтажа в разных ключевых моментах развития действия и как это отражает идею фильма?
  - Как избранные режиссером типы монтажа отражают идею фильма?
11. Анализ звукоряда:
  - шумы (звуковое оформление фильма в контексте доминирующего эмоционального и идейного склада фильма),
  - саундтрек (характер музыкального сопровождения)
12. Режиссура:
  - Что послужило толчком для рождения замысла фильма (высказывания самого режиссера)?
  - Каковы особенности социокультурной и биографической ситуации, в которой творил режиссер?
  - Как режиссер выражает свое видение в созданном им произведении? Важно сопоставить данный фильм с другими работами режиссера для выявления его собственного индивидуального стиля и предпочтительной проблематики.
  - Как в фильме отражается специфика его мировоззрения, мировидения?
13. Пространство фильма:
  - Каков характер мира в фильме (реальный или условный, открытый или замкнутый)?
  - Как организовано пространство (места действия, декорации)?
  - Наличие и значение предметных и композиционных символов в фильме.
14. Анализ зрительского отношения: ваше восприятие и оценка фильма с позиций проведенного анализа.
15. Место и значение фильма в национальной и мировой кинематографии.

План анализа и интерпретации произведений фотографии

1. Общие сведения об эпохе создания произведения, его авторе, истории создания самой фотографии.
2. Название. Тематика. Проблематика.
3. Идеальная направленность произведения и его эмоциональный пафос.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

4. Целевая аудитория. Функциональность.
5. Жанровое своеобразие. Художественный стиль.
6. Основные художественные образы в их системе и внутренних связях. Личностное отношение фотографа к создаваемому произведению.
7. Центральные персонажи.
8. Общая архитектура произведения, композиция, конфликт.
9. Пейзаж, портрет, интерьер, обстановка действия.
10. Инструментарий, изобразительный язык:
  - документальность/художественность;
  - направление: этнографическо-социологическое, репортажное, плакатно-рекламное, художественно-конструктивное, декоративное, символическо-концептуальное, импрессионистское;
  - цвет (цветная, чёрно-белая); – свет и тень (искусственное и естественное освещение);
  - тон (светлая и темная тональность, длинная и короткая шкала тонов);
  - линия (прямые, изогнутые, входящие);
  - фактура (характер строения поверхности: матовый, глянцевый, шероховатый);
  - контраст (тональный и цветовой);
  - колорит (преобладание определенного цветового тона на снимке);
  - перспектива (линейная, тональная, воздушная);
  - ритм (закономерное чередование больших и малых форм, линий, цветовых и тоновых пятен);
  - план (степень приближения к объекту – общий, средний, крупный, деталь, фрагмент);
  - формат (соотношение длины и высоты кадра или отпечатка – горизонтальный, вертикальный, квадрат);
  - симметрия (уравновешенность по объему, цвету) и асимметрия (неуравновешенность кадра – эффект движения);
  - точка съемки (нижняя, средняя, верхняя);
  - ракурс (верхний и нижний);
  - выбор границ кадра (формат изображения и кадрирование);
  - фон (задний план изображения).
11. Место произведения в творчестве фотографа, а также место произведения в истории национальной и мировой фотографии.
12. Заключение: основные выводы, касающиеся персонажей, образов, смысла фотографии, её художественного языка, а также личные впечатления от данного произведения.

8.10 Семинар

Вопросы к семинару:

1. Специфика анализа художественных произведения театрального и хореографического искусства.
2. Устный и письменный анализ произведения театрального и хореографического искусства.
3. Провести анализ театрального и хореографического искусства (на выбор) по плану:

План анализа и интерпретации театрального спектакля

Для проведения полноценного анализа театрального произведения необходимо внимательно и не один раз посмотреть спектакль.

1. Название и режиссер спектакля.
2. По какой пьесе поставлен спектакль, и кто автор?

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

3. Тема спектакля и степень ее актуальности.
4. Анализ сюжетной линии. Основной конфликт и событийный ряд.
5. Режиссерское видение и решение основного конфликта.
6. Трактовка образов героев режиссером
7. Специфика мизансцен
8. Актерские работы: образы главных героев и их решение актерами
9. Оформление спектакля и его символическое наполнение: костюмировка, характер грима, освещение, декорации, реквизит, выбор шумового и музыкального сопровождения.
10. Ваше впечатление от спектакля.
11. Традиции и новаторство режиссера. Значение спектакля для национального и мирового театрального искусства.

План анализа и интерпретации хореографического произведения

Минимальной дискретной единицей танцевального искусства является пластический мотив (интонация). Характерно, что выразительные пластические мотивы, во-первых, отбираются из множества реальных жизненных движений; во-вторых, обобщаются и заостряются в своей характерности и выразительности; в-третьих, организуются по законам ритма и симметрии, орнаментального узора; в-четвертых, в пластических мотивах коренятся истоки образной природы танцевального языка, способного передать тончайшие эмоции, в силах раскрыть сложный мир духовной жизни человека.

Осмысленность ситуаций, конфликтов и событий хореографического действия является основой для передачи мысли в танцевальном искусстве. Необходимо в связи с этим отметить, что смысловое значение, выразительность танцевального языка складываются из двух моментов – индивидуальной значимости выразительного движения тела танцовщика и универсального смысла человеческого тела.

1. К какому виду танца относится данное произведение (народно-бытовой или профессиональный)?
2. Индивидуальный или групповой танец?
3. Кто балетмейстер (если это профессиональный танец)? / Этническая принадлежность этого танца (если народно-бытовой)?
4. Выявление структуры танца (позволяет оперировать его компонентами, особенностями их соединения в функциональном и эстетическом аспекте в культуре и искусстве человека):
  - поза,
  - ритм,
  - па (как ритмическая смена поз),
  - жест,
  - имитация (выступает как подражание, разработка и обогащение позы, ритма, жеста, вплоть до симфонизированных форм).
5. Характер техники исполнения
6. Специфика музыкальной составляющей танца
7. Художественное оформление танца (костюмы, атрибуты)
8. Что выражает данный танец? Какие эмоции передает? Какая идея в нем заложена?

8.11 Семинар

Вопросы к семинару:

1. Специфика анализа художественных литературного произведения.
2. Устный и письменный анализ литературного произведения.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

3. Провести анализ литературного (на выбор) по плану:

Анализ литературно-художественного произведения

1. Общие сведения об эпохе создания произведения, его авторе, истории создания текста.
2. Название. Тематика.
3. Проблематика.
4. Идейная направленность произведения и его эмоциональный пафос.
5. Жанровое своеобразие.
6. Основные художественные образы в их системе и внутренних связях.
7. Центральные персонажи.
8. Общая архитектоника произведения, композиция, сюжет, фабула и особенности строения конфликта.
9. Пейзаж, портрет, интерьер, обстановка действия.
10. Речевой строй произведения (авторское описание, повествование, отступления, рассуждения). Диалоги и монологи персонажей.
11. Место произведения в творчестве писателя, а также место произведения в истории русской и мировой литературы.
12. Заключение: основные выводы, касающиеся персонажей, образов, смысла произведения, а также личные впечатления от данного литературно-художественного произведения.

План ответа на вопрос о значении творчества писателя

- А. Место писателя в развитии национальной литературы.
- Б. Место писателя в развитии мировой литературы.
  1. Основные проблемы эпохи и отношение к ним писателя.
  2. Традиции и новаторство писателя в области:
    - а) идей, тематики, проблематики;
    - б) творческого метода и стиля;
    - в) жанра;
    - г) композиции, сюжета, фабулы;
    - д) речевого стиля.

В. Оценка творчества писателя классиками литературы, критики, ваши личные впечатления.

План характеристики художественного образа-персонажа

Вступление. Место персонажа в системе образов произведения.

Главная часть. Характеристика персонажа как определенного социального и личностного типа.

1. Социальное и материальное положение.
2. Внешний облик.
3. Своеобразие мировосприятия и мировоззрения, круг умственных интересов, склонностей и привычек:
  - а) характер деятельности и основных жизненных устремлений;
  - б) влияние на окружающих (основная сфера, виды и типы воздействия).
4. Область чувств:
  - а) тип отношения к окружающим;
  - б) особенности внутренних переживаний.
5. Авторское отношение к персонажу.
6. Какие черты личности героя выявляются в произведении:
  - а) с помощью портрета;
  - б) в авторской характеристике;
  - в) через характеристику других действующих лиц;

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

- г) с помощью предыстории или биографии;
- д) через цепь поступков;
- е) в речевой характеристике;
- ж) через «соседство» с другими персонажами;
- з) через окружающую обстановку.

7. Какая социокультурная ситуация привела автора к созданию данного образа.
Заключение. Ваши личные впечатления от данного литературно-художественного персонажа.

Тема 9. Анализ и интерпретация художественного произведения

Семинар –

1. Интерпретация произведений культуры и искусства подходы и особенности.
2. Планы, схемы и алгоритмы анализа и интерпретации произведений искусства.
3. Дать анализ и интерпретацию предложенных произведений искусства по предложенным алгоритмам:

Алгоритмы анализа произведений искусства

Каждое произведение искусства имеет несколько уровней. Это эмоциональный, предметный, сюжетный, символический уровни и уровень внутреннего устройства произведения.

Алгоритм анализа и интерпретации произведения на эмоциональном уровне.

1. Какое впечатление производит произведение?
2. Какое настроение пытается передать автор?
3. Какие ощущения может испытывать посетитель (архитектура)?
4. Каков характер произведения?
5. Как помогают эмоциональному впечатлению масштаб произведения, формат, вертикальное, горизонтальное или диагональное расположение частей, использование архитектурных форм, использование цветов в картине и распределение света?

Алгоритм анализа и интерпретации произведения искусства на предметном уровне.

1. Что (или кто) изображено на картине?
2. Что видит посетитель, стоя перед фасадом? В интерьерах?
3. Кого вы видите в скульптуре?
4. Выделите главное из того, что вы увидели?
5. Попробуйте объяснить, почему именно это кажется вам главным.
6. Какими средствами художник, архитектор выделяет главное?
7. Как в произведении скомпонованы предметы (предметная композиция)?
8. Как в произведении сопоставляются цвета (цветовая композиция)?
9. Как в архитектурном сооружении сопоставляются объемы и пространства?

Алгоритм анализа и интерпретации произведения на сюжетном уровне.

1. Попробуйте рассказать сюжет картины.
2. Попробуйте представить, какие события могут чаще происходить в данном архитектурном произведении.
3. Что может сделать (или сказать) данная скульптура, если она оживет?

Алгоритм анализа и интерпретации произведения на символическом уровне.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

1. Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют?
2. Носят ли символический характер композиция произведения и ее основные элементы: горизонталь, вертикаль, диагональ, круг, цвет, куб, купол, арка, свод, шпиль, башня, жест, поза, одежда, ритм, тенор и т.д.?
3. Каково название произведения? Как оно соотносится с его сюжетом и символикой?
4. Что, по-вашему, хотел передать людям автор произведения?

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

К Экзамену:

1. Закономерности зрительного восприятия.
2. Основные элементы изображения и их анализ.
3. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Иконографический анализ.
4. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Формальный анализ.
5. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Стилистический анализ.
6. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Иконологический анализ.
7. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Структурализм.
8. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Сравнительный анализ.
9. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Монографический анализ.
10. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Семиотический анализ.
1. Закономерности зрительного восприятия.
2. Основные элементы изображения и их анализ.
3. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Иконографический анализ.
4. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Формальный анализ.
5. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Стилистический анализ.
6. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Иконографический анализ.
7. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Структурализм.
8. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Сравнительный анализ.
9. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Монографический анализ.
10. Методы культурологического и искусствоведческого анализа. Семиотический анализ.
11. Специфика анализа и интерпретации видов живописи: монументальная, декоративная, станковая, миниатюрная. (На конкретном примере)
12. Методы культурологического и искусствоведческого анализа скульптуры: круглая

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

скульптура, рельефы, мелкая пластика. (На конкретном примере)

13. Методы культурологического и искусствоведческого анализа архитектуры. (На конкретном примере)

14. Методы культурологического и искусствоведческого анализа ДПИ. (На конкретном примере)

15. Методы культурологического и искусствоведческого анализа кинематографического произведения. (На конкретном примере)

16. Методы культурологического и искусствоведческого анализа искусства фотографии. (На конкретном примере)

17. Методы культурологического и искусствоведческого анализа искусства хореографии. (На конкретном примере)

18. Методы культурологического и искусствоведческого анализа искусства театра. (На конкретном примере)

19. Методы культурологического и искусствоведческого анализа произведения литературы. (На конкретном примере)

20. Методы культурологического и искусствоведческого анализа произведения музыки. (На конкретном примере)

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019 г.).

Форма обучения: очная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Раздел 1. Теоретические подходы к анализу культурных текстов.			
1. Тема Анализ искусства, его место в системе культурологического знания.	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка к тестированию; • Подготовка к сдаче зачета, экзамена 	4	тестирование, устный опрос
2. Тема Методы культурологического, искусствоведческого анализа.	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка к тестированию; • Подготовка к сдаче зачета, экзамена 	4	тестирование, устный опрос
3. Тема Виды текстов культуры. Визуальные	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с 	4	тестирование, устный опрос

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

тексты, музыка и аудиальные тексты, художественные тексты.	использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; <ul style="list-style-type: none"> • Подготовка к тестированию; • Подготовка к сдаче зачета, экзамена 		
4 Тема Типологии искусств. Язык пластических видов искусств	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка к тестированию; • Подготовка к сдаче зачета, экзамена 	4	тестирование, устный опрос
5.Тема Художественный стиль, течение, направление, национальная школа в рамках анализа и интерпретации	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка к тестированию; • Подготовка к сдаче зачета, экзамена 	4	тестирование, устный опрос
6. Тема Техники восприятия. Интерпретации. Репрезентация. Контекст. Способы и средства выражения контекста в авторском тексте.	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка к тестированию; • Подготовка к сдаче зачета, экзамена 	4	тестирование, устный опрос
7. Тема Художественное произведение как объект анализа и интерпретации.	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка к тестированию; • Подготовка к сдаче зачета, экзамена 	4	тестирование, устный опрос
Раздел 2. Методология и технологии анализа и интерпретации			
8. Методика анализа художественных произведений.	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка к тестированию; • Подготовка к сдаче зачета, экзамена 	8	тестирование, устный опрос
9. Анализ и интерпретация художественного произведения	<ul style="list-style-type: none"> • Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; • Подготовка к тестированию; • Подготовка к сдаче зачета, экзамена 	8	тестирование, устный опрос

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Анализ и интерпретация произведений культуры

а) Список рекомендуемой литературы

основная:

1. Гладышев, В. В. Тексты и контексты : контекстное изучение драматических произведений : учебное пособие / Гладышев В. В. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 262 с. - ISBN 978-5-9765-2298-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765229851.html>
2. Маслова, В. А. Филологический анализ художественного текста : учебное пособие для вузов / В. А. Маслова ; под редакцией У. М. Бахтикиреевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10155-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515416>

дополнительная:

1. Гиршман, М. М. Литературное произведение : теория художественной целостности / Гиршман М. М. - Москва : Издательский дом "ЯСК", 2007. - 560 с. - ISBN 5-9551-0206-X. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/5-9551-0206-X.html>
2. Кормин, Н. А. Познание как произведение : эстетический эскиз / Кормин Н. А. - Москва : Издательский дом "ЯСК", 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-94457-272-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785944572721.html>
3. Митина И. Д. Анализ и интерпретация произведений культуры в контексте культурологического подхода : учеб. пособие / И. Д. Митина, А. В. Мартыненко, М. В. Моисеева; УлГУ, ФКИ. - Ульяновск : УлГУ, 2013. - Загл. с экрана; Имеется печ. аналог. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2,13 Мб). - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный. - <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/535>

учебно-методическая:

1. Митина И. Д. Анализ и интерпретация произведений культуры : учебно-методические рекомендации для студентов направления подготовки 51.03.01 Культурология (бакалавриат) / И. Д. Митина, УлГУ, Фак. культуры и искусства. - 2020. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 412 КБ). - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный. <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/4612>

Согласовано:

Главный библиотекарь / *Шелепова И.Н.* / *Александр* / 22.05 2023 г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

б) Программное обеспечение

СПС Консультант Плюс
Система «Антиплагиат.ВУЗ»
Microsoft OfficeStd 2016 RUS или «МойОфис Стандартный»
ОС Microsoft Windows
Антивирус Dr.Web Enterprise Security Suite

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2023]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». – Москва, [2023]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Политехресурс». – Москва, [2023]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека : база данных : сайт / ООО «Высшая школа организации и управления здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг». – Москва, [2023]. – URL: <https://www.rosmedlib.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. Большая медицинская библиотека : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Букап». – Томск, [2023]. – URL: <https://www.books-up.ru/ru/library/>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.6. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». – Санкт-Петербург, [2023]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.7. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». – Москва, [2023]. - URL: <http://znanium.com>. – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2023].

3. Базы данных периодических изданий:

3.1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2023]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

3.2. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» (Grebinnikon) : электронная библиотека / ООО ИД «Гребенников». – Москва, [2023]. – URL: <https://id2.action-media.ru/Personal/Products>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2023]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

6. Электронная библиотечная система УлГУ : модуль «Электронная библиотека» АБИС Mega-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Согласовано:

Инженер ведущий /
Должность, сотрудник УИИТ

Щуренко Ю.В.
ФИО

подпись

19.05.2023

дата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа по дисциплине		

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории для проведения лекций и семинарских занятий, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций.

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предоставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе.

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей

Разработчик

подпись

профессор Митина И.Д.

должность ФИО