Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет историко-филологический
Кафедра философии и культурологии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0233C9D60038B01A9E48C1A3FBB4A9D9F6
Владелец: Титов Сергей Николаевич
Действителен: с 07.07.2023 до 28.04.2038

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе С.Н. Титов

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА РОССИИ И МИРА

Программа учебной дисциплины Профессионально-ориентированного модуля

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

направленность (профиль) образовательной программы
Культурный туризм и экскурсионная деятельность

(очная форма обучения)

Составитель: Авдеева Л.М.,
доцент кафедры философии и культурологии

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета историко-филологического факультета, протокол от «23» мая 2023 г. № 7

Ульяновск, 2023

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.01.16 «Анализ и интерпретация произведений искусства России и мира» включена в часть, формируемой участниками образовательных отношений «Профессионально-ориентированный» модуль основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная форма обучения.

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках общих курсов и спецкурсов по музеологии, дает возможность познакомиться с памятниками отечественного искусства, расширить кругозор в сфере гуманитарного знания, выработать мировоззренческую позицию.

1. Перечень планируемых результатов (образовательных результатов) обучения по дисциплине

Целью освоения дисциплины является получение комплекса теоретических знаний и практических умений грамотно анализировать произведение того или иного вида искусства.

Задачей освоения дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусства России и мира» является формирование умений по анализу и интерпретации произведений русского и зарубежного искусства.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и индикаторы её достижения в дисциплине	Образовательные результаты дисциплины (этапы формирования дисциплины)		
	знает	умеет	владеет
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач УК-1.1 Знать основные теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологии ; УК-1.2 - Знать особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; методологические основы системного подхода ; УК-1.3 Знать основные виды	ОР-1. Знает основы культурологии, теории и истории искусства, осознает важность философских и культурологических знаний для формирования мировоззренческой позиции.	ОР-2. Умеет аргументировано излагать свою мировоззренческую позицию на основе философских знаний, грамотно анализировать произведения отечественного искусства, выделяя тему, идею, стилистику, метод и особенности использования художественных приёмов.	

исторических источников; УК-1.4 - Уметь использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; УК-1.5 - Уметь формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным социальным и философским проблемам; обосновывать и адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни на основе системного подхода; УК-1.6 - Уметь самостоятельно анализировать культурологическую, естественнонаучную, историческую, психолого-педагогическую информацию; УК-1.7 Уметь определять информационную емкость различных видов исторических источников УК-1.8 Уметь применять методы исторического, культурологического, социологического и педагогического исследования в музеологии ; УК-1.9 - Уметь сопоставлять различные точки зрения на события и явления, аргументировано обосновывать своё мнение ; УК-1.10 Владеть навыками публичной речи, аргументации, изложения собственного видения рассматриваемых проблем,			

ведения дискуссий и полемики; УК-1.11 - Владеть методами сбора, анализа и обобщения гуманитарной информации; технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и социальных знаний; УК-1.12 - Владеть приемами использования целостной картины мира, диалектическим и системным взглядом на объект анализа, навыками рефлексии ; УК-1.13 Владеть навыками внутренней и внешней критики различных видов исторических источников; УК-1.14 Владеть навыками анализа и синтеза информации, связанной с проблемами современного общества, а также о природе и технологиях, формирования основ личностного мировоззрения ; УК-1.15 Владеть методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения исторических и культурологических фактов, явлений; УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах УК-5.2. Знает сущность и функции исторического знания; УК-5.3. Знает основные подходы к изучению культурных явлений; УК-5.5. Знает особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира; УК-5.7. Умеет применять научную терминологию и			

основные научные категории гуманитарного знания; УК-5.10. Умеет проводить сравнительный анализ особенностей исторического развития культур и цивилизаций, материальной и духовной культуры народов мира;			

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Номер семестра	Учебные занятия					Форма итоговой аттестации
	Всего		Лекции, час	Практическ. Занятия, час	Самостоят. Работа,час	
	Трудоемк.					
	Зач	Часы				
6	4	144	32	48	37	экзамен
Ито го:	4	144	32	48	37	экзамен

3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела и тем	Количество часов по формам организации обучения			
	Лекц. занятия	Лаб. занятия	Практ. занятия	Самост. работа
Раздел 1. Анализ произведения искусства.				
Тема 1. Введение в анализ искусства.	2		2	2
Тема. 2. Графика.	2		2	2
Тема 3. Живопись.	2		2	2
Тема 4. Скульптура.	2		2	2
Тема 5. Архитектура.	2		2	2

Раздел 2. Мифологические и библейские сюжеты в искусстве России.				
Тема 6. Мифологические образы в русском искусстве	2		4	2
Тема 7. Икона	2		4	2
Тема. 8. Библейские сюжеты в русском искусстве	2		4	2
Раздел 3.Портрет в русской живописи.				
Тема 9.Русский портрет XVIII – 1-й пол. XIX в в.	2		4	2
Тема 10. Русский портрет 2-й пол. XIX – нач. XX в.в.	2		4	2
Раздел 4. Мифологические сюжеты в искусстве Европы.				
Тема 11. Мифологические образы в древнегреческом искусстве.	2		4	6
Тема 12. Мифологические сюжеты в западноевропейском искусстве.	4		4	6
Раздел 5. Библейские образы и сюжеты в искусстве Европы.				
Тема 13.Ветхий завет в искусстве.	2		6	3
Тема 14. Новый завет в искусстве.	4		4	2
ВСЕГО	32		48	37

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Раздел 1. Анализ произведений искусства (на примере произведений искусства русских художников).

Тема 1. Введение в анализ искусства.

Социально-исторический аспект развития искусства. Искусство как духовно-практическое освоение мира. Мировоззрение и искусство.

Классификация искусств. Виды и жанры искусства. Специфика различных видов искусства.

Основные стили и направления в европейском искусстве.

Искусствознание - наука об искусстве. Различные этапы его развития: от эпохи Возрождения – до XX века.

Тема 2.Графика.

Особенности графики как вида изобразительного искусства. Художественный язык и выразительные возможности графики. Рисунок, светотень. Рисунок и печатная графика.

Различные виды гравюры: предназначение, материал, способ изготовления.

Этапы развития графики. Крупные мастера графики в европейском искусстве.

Тема. 3. Живопись.

Особенности живописи как вида изобразительного искусства. Художественный язык и выразительные возможности живописи. Роль рисунка, цвета и света, композиции в историческом развитии и индивидуальных трактовках.

Жанры живописи: предназначение, материалы.

Тема 4.Скульптура.

Особенности скульптуры как вида изобразительного искусства. Художественный язык и выразительные возможности скульптуры. Материалы, способ создания.

Различные виды и жанры скульптуры.

Этапы развития скульптуры. Крупные мастера скульптуры в европейском искусстве.

Тема 5. Архитектура.
Материальная культура и художественная культура. Основные законы и принципы архитектуры. Материалы, технология, предназначение зданий в различные культурные эпохи. Архитектура и технический прогресс.
Эстетическая сторона, образно-выразительные задачи архитектуры.
Крупнейшие зодчии в истории европейской архитектуры.

Раздел 2. Мифологические и библейские сюжеты в искусстве России.
Тема 6. Мифологические образы в русском искусстве.
Особенности истории русской культуры. Своеобразие русской культуры. Самобытность и соприкосновение с другими культурами, устойчивость традиций. Русская культура – хронология и исторические пути развития. Анализ влияния на русскую культуру Запада и Востока. Православие и русская культура. Многоликость культуры России.
Античные образы, аллегории и символы в русской культуре 18 в. Скульптура Петербурга.
Античные образы и сюжеты в живописи и скульптуре 19 – нач. 20 в.в.
Врубель.

Тема 7. Икона.
Взаимодействие искусства Византии и Руси как предмет анализа. Иконографический канон. Символика православной иконы. Основные иконографические типы.
Сюжеты православных икон. Развитие иконописи: от Древней Руси – к 17 в.
Крупные мастера русской иконописи. Канон и индивидуальность.

Тема 8. Библейские сюжеты в русском искусстве
Библия как великий памятник мировой культуры. Герои и сюжеты Священной Истории продолжают вдохновлять художников на протяжении более чем двух тысячелетий.
Каждое произведение предлагает свою версию почерпнутого из Библии сюжета.
Основные сюжеты Ветхого завета.
Особенности бытования библейских сюжетов в русской живописи. Академические «штудии» и духовные поиски русской интеллигенции. Творчество художников второй половины 19 в. и рубежа 19-20 в.в.

Раздел 3.Портрет в русской живописи.
Тема 9. Русский портрет XVIII – 1-й пол. XIX в в.
Портретное искусство Петровской эпохи. Внимание к человеку – характерная черта русской культуры. Различные типы портрета. Связь с европейскими традициями и черты самобытности.
Смена стилевых ориентиров и образ человека в русской живописи 18 – 1-й пол. 19 в.
Крупнейшие портретисты эпохи.

Тема 10. Русский портрет 2-й пол. XIX – нач. XX в.в.
Портрет как один из основных жанров русской живописи. Психологический портрет 19 в.
Портретная галерея представителей русской культуры. Роль В. Третьякова в истории русской живописи.
Жанр портрета в творчестве «передвижников», «мирискусников» и представителей других творческих объединений. Крупные художники-портретисты рубежа 19-20 в.в.
Раздел 4. Мифологические сюжеты в искусстве Европы.
Тема 6. Мифологические образы в древнегреческом искусстве.
Общая характеристика древнегреческой культуры. Основные темы мифов: жизнь богов и подвиги героев. Боги Древней Греции: Зевс, Гера, Посейдон, Афина, Апполон, Аид, Арес.
Герои: Ахилл, Геракл, Ясон.

Скульптура, вазопись Древней Греции. Особенности фронтонных композиций храмов и статуй, изображающих различные сюжеты и персонажи мифов. Мастера вазописи.

Тема 7. Мифологические сюжеты в западноевропейском искусстве.
Античность во все времена вдохновляла людей искусства. В разные эпохи античность оказывала воздействие на другие культуры. Античное наследие живо всегда, но лишь начиная с эпохи Возрождения оно было осознано как образец, эталон, своего рода точка отсчета.
Античная мифология служила и служит благодатным источником художественных образов для искусства прошлого и современного. Живопись, скульптура эпохи Возрождения – искусства XX века (эпохи, стили и направления, персоналии).

Раздел 5. Библейские образы и сюжеты в искусстве Европы.
Тема 8. Ветхий завет в искусстве.
Библия как великий памятник мировой культуры. Герои и сюжеты Священной Истории продолжают вдохновлять художников на протяжении более чем двух тысячелетий. Каждое произведение предлагает свою версию почерпнутого из Библии сюжета.
Основные сюжеты Ветхого завета Значительная часть писалась по заказам монастырей.
Вопросы интерпретации: росписи в римских катакомбах, искусство Средневековья и Возрождения, Новое время.
Тема 9. Новый завет в искусстве.
Основные события Евангелия: Пришествие Христа, Его общественное служение, Страсти, Воскресение и Вознесение. Главные темы и сюжеты, которые занимали умы художников на протяжении всей христианской эпохи.
Иконография и вопросы интерпретации основных сюжетов.
Новый Завет в творениях Джотто, Дуччо, Дюрера, Рембрандта, Рубенса…и др художников.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся является особой формой организации учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически направляемую деятельность, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и промежуточной аттестации. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим обучающимся, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении бакалавров методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу обучающихся со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных средств.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:
- подготовки к выступлению с презентацией;
- подготовка к защите реферата.

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (примерные темы обсуждений, выступлений с презентациями)

1. Библейские сюжеты в творчестве К. Брюллова.
2. Библейские сюжеты в творчестве Ф. Бруни.
3. Библейские сюжеты в творчестве А. Иванова.
4. Библейские сюжеты в творчестве Н. Ге.
5. Библейские сюжеты в творчестве И. Крамского.
6. Библейские сюжеты в творчестве В. Поленова.
7. Библейские сюжеты в творчестве М. Нестерова.
8. Библейские сюжеты в творчестве В. Васнецова.
9. Библейские сюжеты в творчестве М. Врубеля.
10. Портрет в собрании русской живописи в Ульяновском Художественном музее.
11. Мифологические сюжеты в работах европейских мастеров в Ульяновском художественном музее.
12. Библейские сюжеты в картинах европейских мастеров в Ульяновском художественном музее.
13. Графика в собрании Ульяновского художественного музея.
14. Скульптура в собрании Ульяновского художественного музея.

Примерная тематика рефератов

1. Исследования М. Алпатова по искусству Древней Руси.
2. М. Алпатов о творчестве А. Рублёва.
3. Иконы в собрании Ульяновского художественного музея.
4. Античные аллегории в портрете Екатерины Великой Д. Левицкого в Ульяновском художественном музее.
5. Иконы, библейские сюжеты в собрании русской живописи в Ульяновском художественном музее.
6. Библейские сюжеты в творчестве одного из современных художников (по выбору).
7. Значение цвета в живописи на примере творчества русских художников.
8. Книжная иллюстрация в русском искусстве рубежа 19-20 в.в.
9. Иллюстрации Ф. Толстого к поэме «Душенька» Богдановича.
10. Монументальная скульптура в Ульяновске – аналитические этюды.
11. Аллегорическая декоративная скульптура в Петербурге.
12. Ветхий завет в творчестве русских художников.
13. Новый завет в творчестве русских художников.
14. Космогонические мифы Древней Греции и их отражение в европейском искусстве.
15. Античные боги первого поколения и их отражение в европейском искусстве.
16. Борьба богов-олимпийцев с титанами и отражение.
17. Античный тартар и его обитатели.
18. Боги Олимпа.
19. Геракл и его подвиги.
20. Герои Троянской войны.
21. Одиссей, приключения Одиссея.
22. «Метаморфозы» Овидия.
23. «Энеида» Вергилия.

24. Библия. Ветхий завет. Шестиднев в европейском искусстве.
25. Образ Моисея в европейском искусстве.
26. Сюжеты Ветхого завета в творчестве итальянских художников эпохи Возрождения
27. Сюжеты Ветхого завета в творчестве Пуссена.
28. Сюжеты Ветхого завета в творчестве Рембрандта.
29. Новый завет: структура, основные сюжеты в искусстве.
30. «Встреча Марии с Елизаветой» в искусстве Средневековья.
31. Евангельские сюжеты в творчестве Джотто.
32. «Крещение Христа» в творчестве итальянских художников эпохи Возрождения.
33. «Избиение младенцев» в творчестве европейских художников.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется использовать учебно-методические материалы:

1. Курылёва М.В. Семиотика художественного текста: единицы, уровни, смыслы. Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных факультетов. – Ульяновск, 2014. – 32 с.
2. Тихонова А. Ю**.** Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.
3. Тихонова А. Ю**.** История культуры Волжской Булгарии (X-XIV века) (учебное пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-70 с.
4. Тихонова А. Ю**.** История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005.
5. Тихонова А. Ю**.** Картографическая интерпретация региональных культурных процессов (учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с.
6. Тихонова А. Ю**.** Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации бакалавра

ФГОС ВПО ориентированы преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных профессиональных компетенций.

Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступления с презентацией, подготовка и защита реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно на практических занятиях.

№	**СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,**	Образовательные

п/п	используемые для текущего оценивания показателя формирования компетенции	результаты дисциплины
	Оценочные средства для текущей аттестации ОС-1 Групповое обсуждение (темы обсуждений) ОС-2 Выступления с презентациями (темы презентаций) ОС-3 Case-study (портреты русских художников в собрании Ульяновского художественного музея: анализ, интерпретация) ОС-4 Подготовка и защита реферата.	ОР-1. Знает основы культурологии, теории и истории искусства, осознает важность философских и культурологических знаний для формирования мировоззренческой позиции. ОР-2. Умеет аргументировано излагать свою мировоззренческую позицию на основе философских знаний, грамотно анализировать произведения отечественного искусства, выделяя тему, идею, стилистику, метод и особенности использования художественных приёмов.
	Оценочные средства для промежуточной аттестации ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам	

Описание оценочных средств, процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 4 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам
Перечень вопросов к экзамену

1. Рисунок - его значение для изобразительного искусства, главные средства выразительности, материалы.
2. Гравюра (выпуклая, плоская).
3. Гравюра на металле.
4. Основные виды графики (станковая, промышленная, книжная иллюстрация).
5. Станковая живопись. Техника, материалы.
6. Монументальная живопись.
7. Цвет в живописи.
8. Изображение предметов в пространстве. Виды перспективы в изобразительном искусстве.
9. Основные жанры живописи и графики.
10. Рельеф - разновидности, средства художественной выразительности.
11. Круглая скульптура.
12. Монументальная скульптура.
13. Скульптурная группа - проблемы композиции.

14. Скульптура малых форм, миниатюрная скульптура.
15. Материалы, техника скульптуры.
16. Специфика архитектуры как вида искусства.
17. Основные конструктивные элементы архитектуры.
18. Роль материала, технологии в архитектуре.
19. Основные художественные стили в истории изобразительного искусства.
20. История искусствознания (основные этапы).
21. Основные методы анализа художественного произведения.
22. Стили, направления в европейском искусстве 17 – первой половины 19 в.в.
23. Стили, направления в искусстве второй половины 19 – 20 в.в.
24.Библейские сюжеты в творчестве Алексея Егорова.
25.Библейские сюжеты в творчестве К. Брюллова.
26.Библейские сюжеты в творчестве Ф. Бруни.
27. Библейские сюжеты в творчестве А. Иванова.
28. Библейские сюжеты в творчестве Н. Ге.
29. Библейские сюжеты в творчестве И. Крамского.
30.Библейские сюжеты в творчестве В. Поленова.
31.Библейские сюжеты в творчестве М. Нестерова.
32. Библейские сюжеты в творчестве В. Васнецова.
33. Библейские сюжеты в творчестве М. Врубеля.
34. Библейские сюжеты в творчестве С. Карпычева.
35. Библейские сюжеты в творчестве П. Корина
36.Портрет в собрании русской живописи в Ульяновском художественном музее.
37. Аллегорическая скульптура 18 – 19 в.в.
38. Мифологические образы и сюжеты в творчестве русских художников.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Зачет/Экзамен
6 семестр	Разбалловка по видам работ	16 х 1=16 баллов	14 х 1=14 баллов	272 баллов	96 балла
	Суммарный макс. балл				400 баллов max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество баллов, которое оценивается согласно следующей таблице:

Экзамен	**4 ЗЕ**
Отлично	361-400
Хорошо	281-360
Удовлетворительно	201- 280
неудовлетворительно	Менее 200

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина носит практико-ориентированный характер и направлена на формирование у студентов умение анализировать произведения искусства, в том числе и находящиеся в музеях г. Ульяновска. В процессе лекций необходимо предусмотреть интерактивные формы работы студентов: вопросно-ответные формы, обсуждение, решение практических ситуаций. Лекции должны подготовить обучающихся к анализу экспозиции музея, проведению экскурсий.

Часть лекций по темам дисциплины (в зависимости от особенностей группы обучающихся, от возможностей музеев, количество таких занятий определяет преподаватель) проводится в музеях города с целью знакомства с музейно-экскурсионными технологиями на практике. В ходе этих практических лекций обучающиеся анализируют имеющиеся в музее экскурсионные программы, определяют перспективы их дальнейшей разработки.

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, вопросы для контроля знаний.

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны предусматривать определенный порядок.

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его проведения.

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, выполнение контрольных работ, подготовка презентаций, посещение выставок с последующим обсуждением.

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и сильные стороны выступлений.

Методические рекомендации обучающемуся

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Анализ и интерпретация произведений искусства России» изучается студентами очниками в 6-7 семестрах.

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.

Запись **лекции** – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы бакалавров над научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач.

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия.

Основным методом обучения является самостоятельная работа обучающихся с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.

Планы практических занятий

Практическое занятие № 1. Введение в анализ искусства.

Содержание:

1. Социально-исторический аспект развития искусства. Искусство как духовно-практическое освоение мира. Мировоззрение и искусство.

2. Классификация искусств. Виды и жанры искусства. Специфика различных видов искусства. Основные стили и направления в европейском искусстве.

3. Искусствознание - наука об искусстве. Различные этапы его развития: от эпохи Возрождения – до XX века.

Задания к занятию:

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического занятия.
2. Подготовить презентации.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (просмотр презентаций, обсуждение).
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие №2. Графика.

Содержание:

1. Особенности графики как вида изобразительного искусства. Художественный язык и выразительные возможности графики. Рисунок, светотень. Рисунок и печатная графика.

2. Различные виды гравюры: предназначение, материал, способ изготовления.

3. Этапы развития графики. Крупные мастера графики в европейском искусстве.

Задания к занятию:

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического занятия.
2. Подготовить презентации.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (просмотр презентаций, обсуждение).
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие №3. Живопись.

Содержание:

1. Особенности живописи как вида изобразительного искусства.
2. Художественный язык и выразительные возможности живописи.
3. Роль рисунка, цвета и света, композиции в историческом развитии и индивидуальных трактовках.
4. Жанры живописи: предназначение, материалы.

Задания к занятию:
1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического занятия.
2. Подготовить презентации.
План работы на занятии:
1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (просмотр презентаций, обсуждение).
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие №4. Скульптура.

Содержание:
1. Особенности скульптуры как вида изобразительного искусства.
2.Художественный язык и выразительные возможности скульптуры. Материалы, способ создания.
3. Различные виды и жанры скульптуры.
4. Этапы развития скульптуры. Крупные мастера скульптуры в российском искусстве.

Задания к занятию:
1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического занятия.
2. Подготовить презентации.
План работы на занятии:
1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (просмотр презентаций, обсуждение).
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие №5. Архитектура.

Содержание:
1. Материальная культура и художественная культура. Основные законы и принципы архитектуры.
2. Материалы, технология, предназначение зданий в различные культурные эпохи. Архитектура и технический прогресс.
3. Эстетическая сторона, образно-выразительные задачи архитектуры.
4. Крупнейшие зодчии в истории русской архитектуры.

Задания к занятию:
1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического занятия.
2. Подготовить презентации.
План работы на занятии:
1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (просмотр презентаций, обсуждение).
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие №6-7. Мифологические образы в русском искусстве.

Содержание:
1. Особенности истории русской культуры. Своеобразие русской культуры. Самобытность и соприкосновение с другими культурами, устойчивость традиций.

2. Русская культура – хронология и исторические пути развития. Анализ влияния на русскую культуру Запада и Востока. Православие и русская культура. Многоликость культуры России.
3. Античные образы, аллегории и символы в русской культуре 18 в. Скульптура Петербурга. Античные образы и сюжеты в живописи и скульптуре 19 – нач. 20 в.в.

Задания к занятию:
1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического занятия.
2. Подготовить презентации.
План работы на занятии:
1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (просмотр презентаций, обсуждение).
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие №8-9. Икона.

Содержание:
1. Взаимодействие искусства Византии и Руси как предмет анализа. Иконографический канон. Символика православной иконы. Основные иконографические типы.
2. Сюжеты православных икон. Развитие иконописи: от Древней Руси – к 17 в.
3. Крупные мастера русской иконописи. Канон и индивидуальность.

Задания к занятию:
1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического занятия.
2. Подготовить презентации.
План работы на занятии:
1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (просмотр презентаций, обсуждение).
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие №10-11. Библейские сюжеты в русском искусстве

Содержание:
1. Библия как великий памятник мировой культуры. Герои и сюжеты Священной Истории продолжают вдохновлять художников на протяжении более чем двух тысячелетий. Каждое произведение предлагает свою версию почерпнутого из Библии сюжета.
2. Основные сюжеты Ветхого завета.
3. Особенности бытования библейских сюжетов в русской живописи. Академические «штудии» и духовные поиски русской интеллигенции.
4. Творчество художников второй половины 19 в. и рубежа 19-20 в.в.

Задания к занятию:
1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического занятия.
2. Подготовить презентации.
План работы на занятии:
1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (просмотр презентаций, обсуждение).
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие №12-13. Русский портрет XVIII – 1-й пол. XIX в в.

Содержание:

1. Портретное искусство Петровской эпохи. Внимание к человеку – характерная черта русской культуры. Различные типы портрета. Связь с европейскими традициями и черты самобытности.
2. Смена стилевых ориентиров и образ человека в русской живописи 18 – 1-й пол. 19 в. Крупнейшие портретисты эпохи.

Задания к занятию:

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического занятия.
2. Подготовить презентации.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (просмотр презентаций, обсуждение).
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие №14-15. Русский портрет 2-й пол. XIX – нач. XX в.в.

Содержание:

1. Портрет как один из основных жанров русской живописи. Психологический портрет 19 в. Портретная галерея представителей русской культуры. Роль В. Третьякова в истории русской живописи.
2. Жанр портрета в творчестве «передвижников», «мирискусников» и представителей других творческих объединений. Крупные художники-портретисты рубежа 19-20 в.в.

Задания к занятию:

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического занятия.
2. Подготовить презентации.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (просмотр презентаций, обсуждение).
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие №16-17. Мифологические образы в древнегреческом искусстве.

1. Боги и герои Древней Греции
(Зевс, Гера, Посейдон, Афина, Апполон, Аид, Арес. Герои: Ахилл, Геракл, Ясон и др.).
2. Мифологические образы и сюжеты в греческой вазописи.
3. Скульптура: архаика, классика, эллинизм.
4. Скульптурные композиции и рельефы на фронтонах и фризах храмов.
5. Скульптура Акрополя.

Практическое занятие № 18-19. Мифологические сюжеты в западноевропейском искусстве.

1. Античные сюжеты в творчестве мастеров эпохи Возрождения.
2. Античные образы и сюжеты в искусстве барокко и классицизма (Караваджо, Бернини, скульптура Версаля, Пуссен, Рубенс, Рембрандт)
3. 19 век: античные сюжеты в творчестве «прерафаэлитов».

4. Античные образы во французской живописи и скульптуре 19 века
5. Примеры интерпретации античных образов и сюжетов в искусстве 20 века Г. Клит, П. Пикассо).

Практическое занятие № 20-22.Ветхий завет в искусстве.

1. Сотворение мира в мировой живописи.
2. Адам и Ева (основные моменты сюжета) в мировой живописи.
3. Каин и Авель; Авраам и Исаак; Иосиф и его история. Моисей и исход евреев из Египта.
4. Всемирный потоп и другие сюжеты (по выбору) из Ветхого завета.
5. Сюжеты Ветхого завета в творчестве Караваджо, Рембрандта, Шагала.

Практическое занятие №23-24 . Новый завет в искусстве.

1. Сюжеты нового завета: Благовещение. Крещение. Тайная вечеря
2. Взятие под стражу, Страсти Христовы, Вознесение.
3. Сюжеты евангельских притч в мировом искусстве.
4. Персоналии: Джотто, Дуччо, Дюрера, Рембрандта, Рубенса, Хант, Фридрих, Энсор, Руо.

***7.* Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

1. Канке, В. А. Современная этика : учебник / В.А. Канке. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 277 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/975126. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?pid=975126

2. Титаренко, И. Н. Эстетика : учебное пособие / И. Н. Титаренко. - Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. - 206 с. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?pid=551321

3. Толстикова, И. И. Мировая культура и искусство: учебное пособие / И.И. Толстикова ; под науч. ред. А.П. Садохина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 418 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/22211. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?pid=1176303

Дополнительная литература

1. Колесов, М. С. Лекции по истории художественной культуры [Электронный ресурс] / М. С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com, 2015. - 292 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=91166

2. Креленко, Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна : учеб. пособие / Н.С. Креленко. — М. : ИНФРА- М, 2019. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/ 704. - ISBN 978-5-16-006591-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?pid=1018776

3. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?pid=1044532

Интернет-ресурсы

1. http://www.museumstudy.ru – Российское музееведение. Информационно-образовательный портал
2. http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 43 г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),
базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:
3. http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
4. http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике
5. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека
6. http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия

Электронные библиотечные системы (ЭБС),
с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№	Название ЭБС	№, дата договора	Срок использования	Количество пользователей
1	«ЭБС ZNANIUM.COM»	Договор № 990 от 24.04.2020	с 01.06.2020 по 31.05.2021	8 000
2	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (+коллекция Мультимедиа-Аудиокниги для инклюзивного образования)	Договор № 1638 от 23.09.2020	с 22.11.2020 по 21.11.2021	8 000
3	ООО «ИВИС»	Договор № 500 от 19.02.2020	с 19.02.2020 до 19.02.2021	100%
4	ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Коллекция «Легендарные книги»	Договор № 2816 от 27.11.2019	с 13.12.2019 по 13.12.2020 с последующей пролонгацией на каждый последующий год	100%
5	ЭБС Лань» коллекция «Искусствоведение-Издательство Планета музыки» (+произведения для лиц с проблемами зрения)	Договор № 758 от 20.03.2020	с 20.03.20 по 20.03.21	100%
6	ООО «Издательство Лань» Сетевой педагогический университет	Договор № ЭБ СПУ 1678 от 31.05.2018	с 31.05.18 до 31.12.2021 с последующей пролонгацией на каждый последующий год	100%
7	Национальная электронная библиотека	Договор № 101/НЭБ/6623 от 25.02.2020	С 25.02.20 по 25.02.25 с последующей пролонгацией на следующие 5 лет	100%

8	ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» ЭБС IPRbooks Доступ к произведениям НОП «Открытое педагогическое образование» (научно-образовательной платформы ЭБС)	Соглашение № 7398/20 от 12.11.2020	С 12.11.2020 по 12.11.2020 с последующей пролонгацией на следующие 5 лет	100%

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

* Архиватор 7-Zip,
* Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite, лицензия LBW-BC-24M-351-A1, договор №0368100013820000060 от 25.01.2021 г., действующая лицензия.
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.

Лист согласования рабочей программы
учебной дисциплины

Направление подготовки: 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Профиль: Культурный туризм и экскурсионная деятельность
Рабочая программа дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусства России и мира»
Составитель: Л.М. Авдеева – Ульяновск: УлГПУ, 2023.

Программа составлена с учетом федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации, и в соответствии с учебным планом.

Составитель _____ Л.М. Авдеева
(подпись)

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры философии и культурологии "24" апреля 2023 г., протокол № 9
Заведующий кафедрой

	А.П. Соболева	24.04.2023
личная подпись	*расшифровка подписи*	*дата*

Рабочая программа учебной дисциплины согласована с библиотекой
Сотрудник библиотеки

	Ю.Б. Марсакова	24.04.23
личная подпись	*расшифровка подписи*	*дата*

Программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета историко-филологического факультета "23" мая 2023 г., протокол № 7
Председатель ученого совета историко-филологического факультета

	Т.А. Кобзева	23.05.2023
личная подпись	*расшифровка подписи*	*дата*