

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИДиА

И.А. Дроздецкая

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Анализ и интерпретация произведений искусства

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили): Хореографическое искусство и Дополнительное образование

Форма обучения: очная

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры музыкального и художественного образования «01» сентября 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-методической комиссией института «01» сентября 2025 г.

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.07
1.1	Дисциплины (модули) и практики, содержательно связанные с данной дисциплиной (модулем):
1.1.1	Современное искусство
1.1.2	Охрана культурного наследия

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ИПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета) ИПК-1.2 Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО ИПК-1.3 Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	Знать: теоретические и исторические аспекты развития искусства, основные достижения в сфере изобразительного, музыкального, хореографического, театрального искусства и киноискусства для разработки методики воспитательной работы на основе понимания направлений и принципов воспитательной работы, а также методики духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и внеучебной деятельности в целях создания воспитывающей образовательной среды; содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений и процессов, историю и базовые теории искусства; закономерности, определяющие место искусства в общей картине мира, а также отражение концептов картины мира в произведениях художественной культуры; программы и учебники по искусству и эстетике; основы искусствоведения и эстетики как общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач. Уметь:

		анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов в сфере искусства; использовать значительный воспитательный потенциал произведений искусства для постановки воспитательных целей и задач, способствующих развитию обучающихся; реализовывать воспитательные возможности, заложенные в произведениях искусства, в целях организации художественной деятельности ребенка; на основе понимания культурных ценностей и достижений различных видов искусств в разных культурах и цивилизациях, формировать у обучающихся толерантность и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде, ставить воспитательные цели и строить воспитательную деятельность, способствующие их развитию, независимо от культурных различий детей, их способностей и характера, с учетом, половозрастных и индивидуальных особенностей; основываясь на знаниях особенностей художественной и культурно-досуговой деятельности, организовывать различные виды внеурочной деятельности с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона Владеть: навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических представлений в сфере искусства для решения профессиональных задач; основными концептами и принципами организации художественной деятельности в различных сферах (изобразительного искусства, кино, литературы, музыки, хореографии) в целях дальнейшего их использования в педагогической деятельности в ходе применения технологий создания воспитывающей культурно-образовательной среды, способствующих духовно-нравственному развитию личности, методов организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п
ПК-3 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ИПК-3.1 Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) ИПК-3.2 Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности	Знать: особенности (исторические, эстетические, жанровые,), художественные средства и технологии различных искусств (изобразительного искусства, кино, литературы, музыкального и хореографического); Уметь: использовать теоретические знания в сфере различных видов искусств в практической и профессиональной деятельности; Владеть:

		навыками анализа особенностей, художественных средств и техник различных искусств (изобразительного искусства, кино, литературы, музыки, хореографии) и оперирования результатами анализа для применения в практической и профессиональной деятельности.
--	--	--

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

№ п/п	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Всего часов	ПП
Раздел 1. Искусствоведение и искусствоведческий анализ: теоретические основы				
1.1	Введение в дисциплину. Искусствоведение как научное знание. Искусство как способ познания мира. Специфика и классификации видов искусства. Пространственные и временные искусства. Непосредственные и косвенные искусства /Лек/	8	2	—
1.2	Теория искусства. Общие законы развития искусства. История художественной теории: основные этапы. Специфика отдельных видов искусства и проблема их синтеза. Роль теории в создании произведений изобразительном искусстве и анализе художественных явлений. Символы и аллегории в искусстве /Лек/	8	2	—
1.3	Трактаты по художественной теории от античности до XX века /Пр/	8	4	—
1.4	Методология искусствознания и проблема метода в искусствоведческой науке. Процесс и основные этапы возникновения и развития знаний об искусстве, превращения их в науку. Функции искусствоведения как составной части духовной культуры общества. Объективные закономерности развития искусства /Лек/	8	1	—
1.5	Анализ языка искусства. Особенности художественного языка отдельных видов искусства: изобразительного искусства, архитектуры, музыки, театра, кино, хореографии. Композиционная структура. Классические, неклассические и неоклассические композиции. Анализ выразительных средств художественной композиции. Умение анализировать и понимать содержание произведений искусства. Принципы искусствоведческого описания и анализа памятников. Замысел и его творческое воплощение. Единство формы и содержания в художественном образе. Общее и неповторимо-индивидуальное в каждом произведении /Лек/	8	2	—
1.6	Разделы искусствоведческой науки. История искусств – наука, включающая общую периодизацию и представление об основных эпохах развития мирового искусства. Морфология искусства: формирование понятия «стиль» и стилистический анализ. Проблема соотношения стиля, направления и творческой индивидуальности. Морфология искусства. Жанровый анализ. Социально-исторический и социально-психологический анализ. Иконологический анализ (иконография и иконология). Неиконологические интерпретации. Иконология как направление в искусствознании, исследующее сюжеты и изобразительные мотивы в художественных произведениях для определения их исторически-культурного смысла и выраженного в них мировоззрения. Художественная критика как часть искусствоведения, ее специфика. Значение истории художественной критики для понимания художественного процесса в прошлом. Критика и периодика в мировом искусствознании. Семиотика искусства как раздел искусствознания, исследующий свойства знаков и знаковых систем /Лек/	8	2	—
1.7	Специфика разделов теоретического знания искусствоведения /Пр/	8	2	—
Раздел 2. Анализ музыкального произведения				
2.1	Специфика музыкального искусства и музыкального произведения. Особенности музыкального искусства, отличие от других видов искусства. Основные этапы развития музыкального искусства и достижения. Музыкальное произведение: понятие и специфика /Лек/	8	1	—

2.2	Жанр, стиль эпохи и авторский стиль композитора. Жанровое разнообразие музыкальных произведений. Определение жанра музыкального произведения. Художественный стиль эпохи и его особенности. Определение стиля по характерным чертам /Лек/	8	1	–
2.3	Авторский стиль композитора: индивидуальные особенности. Художественный стиль эпохи и авторский стиль: вопросы соотношения /Пр/	8	1	–
2.4	Композиция музыкального произведения. Анализ музыкальной формы. Композиция как построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция как важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. Особенности строения камерных и вокальных песен (куплетная форма). Сонатная форма. Циклические формы. Сюита. Сонатно-симфонический цикл. Вокально-симфонический цикл (кантата, оратория и др.). Сценические циклы (опера, балет) /Лек/	8	2	–
2.5	Анализ музыкальной формы на основе анализа композиционных компонентов музыкального произведения /Пр/	8	2	–
2.6	Анализ музыкального произведения. План анализа 1. Автор произведения (Ф.И.О. композитора) 2. Музыкальный образ (о чем или о ком идет речь в произведении). 3. Музыкальный жанр (марш, песня, танец, симфония, опера, балет, соната, концерт, пьеса и т.д.). 4. Музыкальная форма – одночастная (А), двухчастная (А+В), рондо (R), трехчастная (А+В+А или А+В+С), сонатная форма. 5. Мелодия (плавная, протяжная, певучая, отрывистая). 6. Лад (минор, мажор). 7. Выразительность (радостное, печальное, серьезное, драматическое, лирическое). 8. Тембр (светлый, яркий, теплый, темный, суровый, массивный, мрачный). 9. Темп (быстро, умеренно, медленно). 10. Динамические оттенки (очень тихо (pp), тихо (p), умеренно тихо (mp), умеренно громко (mf), громко (f), очень громко (ff), постепенное ослабление силы звука (diminuendo), постепенное усиление силы звука (crescendo) /Лек/	8	2	–
2.7	Анализ музыкальных произведений различных жанров /Пр/	8	1	–
2.8	Самостоятельный анализ выбранного произведения музыкального искусства /Ср/	8	10	–
Раздел 3. Анализ произведения хореографического искусства				
3.1	Основные понятия языка хореографического искусства. Танец, хореография, танцевальный жанр, стиль танца, система танцев, фактура. Основные этапы развития балетно-хореографического искусства Отличительные признаки современного хореографического спектакля /Ср/	8	12	–
3.2	Танцевальный язык. Танцевальный язык как носитель информации: кинетической, контактной, психической, телосложенческой, прагматической. Собственное, контекстуальное и интерпретированное содержание танцевального движения /Ср/	8	12	–
3.3	Рисунок танца, действие, характер, персонаж как носители эстетической, эмоционально-образной и фактологической информации /Пр/	8	3	–
3.4	Структурная организация хореографической драматургии. Танцевальный текст; композиция. Компоненты вертикальной структуры драматургии хореографического произведения: сценарная драматургия; музыкальная драматургия; хореографическая (музыкально-танцевальная) драматургия. Компоненты горизонтальной структуры драматургии хореографического произведения: экспозиция, завязка, развитие действия (перипетии), кульминация, развязка. Их характеристика /Ср/	8	16	–
3.5	Чтение танцевального текста на примере хореографических произведений /Пр/	8	3	–
3.6	Организация звукового процесса в хореографическом произведении. Принципы формирования интонационно-драматургической картины музыкального произведения. Музыкальная драматургия как основа хореографического замысла /Лек/	8	5	–

3.7	Анализ музыкальной драматургии хореографического произведения /Пр/	8	3	–
3.8	Анализ компонентов хореографического произведения Анализ танцевального языка и прочтение танцевального текста. Структурный анализ произведения (вертикальная и горизонтальная структуры драматургии). Интонационно-драматургический анализ музыкального произведения, лежащего в основе хореографического произведения /Пр/	8	1	–
3.9	Самостоятельный анализ произведения хореографического искусства /Ср/	8	18	–

Примечание: ПП – практическая подготовка.

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ

Объем в зачетных единицах: **3** з.е., в академических часах: **108** акад. час.

Формы контроля в семестрах:

зачеты 8

Вид занятий	Распределение по семестрам (в академических часах)							
	Итого				8			
	РУП		РПД		РУП		РПД	
	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП
Лекции	20	–	20	–	20	–	20	–
Практические занятия	20	–	20	–	20	–	20	–
Самостоятельная работа	68	–	68	–	68	–	68	–
Итого часов	108	–	108	–	108	–	108	–

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Учебная литература *

№ п/п	Автор(ы), составитель(и)	Заглавие	Издательство, год, количество страниц
1	Ланкин В. Г., Бернатоните А. В., Селиванов С. А.	Теория и история искусств. Эстетика: учебно-методическое пособие	Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. – 117 с.
2	Вишняков С. А.	Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство: учебное пособие : электронный ресурс (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103495)	Москва: Флинта ; Наука, 2012. – 63 с.
3	Креленко Н. С.	Введение в историю искусства: учебное пособие : электронный ресурс (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=479473)	Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 237 с.
4	сост. Браже Т. Г.	Искусство анализа художественного произведения: пособие для учителей	Москва: Просвещение, 1971. – 236, [2] с.
5	Паниотова Т. С., Тараева Г. Р., Стопченко Н. И., Кузнецова А. В.	Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература: учебное пособие : электронный ресурс (https://e.lanbook.com/book/90837)	Санкт-Петербург: Лань : Планета музыки, 2017. – 448 с.
6	Ванюшкина Л. М., Дмитриева Л. В., Дракина И. К., Куракина И. И., Тихомиров С. А., ред. : Максимович В. Ф.	История искусств в образах, фактах, вопросах : Ч. 2: учебное пособие : электронный ресурс (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499678)	Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 184 с.
7	Ванюшкина Л. М., Дракина И. К., Куракина И. И., Тихомиров С. А., ред. : Максимович В. Ф.	История искусств в образах, фактах, вопросах : Ч. 1: учебное пособие : электронный ресурс (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499679)	Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 187 с.

5.2. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля) *

1	Научная библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ (https://libserv.tspu.edu.ru/)
2	Интерпретация текстов искусства. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2011. (https://docplayer.ru/35665340-Interpretaciya-tekstov-iskusstva.html)
3	Золотарева Л.В. Описание и анализ произведения искусства эстетико-искусствоведческий и педагогический инструментарий. 2012 / Известия Алтайского государственного университета (https://cyberleninka.ru/article/n/opisanie-i-analiz-proizvedeniya-iskusstva-estetiko-iskusstvedcheskiy-i-pedagogicheskiy-instrumentariy)

5.3. Перечень программного обеспечения (лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства), используемого при осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине (модулю)

1	Офисный пакет Microsoft Office Проприетарное (коммерческое) программное обеспечение на базе операционной системы Windows, включающее текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, программу подготовки презентаций PowerPoint и систему управления базами данных Access.
2	Стандартный офисный пакет Свободно распространяемое и/или проприетарное (коммерческое) программное обеспечение, включающее текстовый процессор, табличный процессор, программу подготовки презентаций.

* Примечание к разделу.

Дата обращения к электронным учебным изданиям (включая электронные издания из электронных библиотечных систем), электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля).

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Учебная аудитория для проведения:

- занятий лекционного типа,
- занятий семинарского (практического) типа,
- групповых и индивидуальных консультаций,
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная лаборатория с презентационным оборудованием современного творчества. Лаборатория оснащена комплектом учебной мебели, средствами музыкального обучения.

6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.

ОСНАЩЕНИЕ:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. Рабочие места обучающихся оборудованы компьютерной техникой и подключены в локальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием беспроводного Wi-Fi подключения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Комплект свободно распространяемого программного обеспечения или проприетарного (коммерческого) программного обеспечения, включая

- браузер,
- просмотрщики pdf- и djvu-файлов,
- офисный пакет (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций).

6.3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины (модуля)

Содержание учебной программы дисциплины реализуется посредством лекций, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся.

На изучение данной дисциплины отводится достаточно большой объем времени, что обусловлено ее достаточно сложным и объемным содержанием. Систематизация и логическое изложение теоретического искусствоведческого материала, осуществляемого в ходе лекций, позволит разобраться в существенных аспектах дисциплины и успешно освоить учебный курс. Поэтому для лучшего усвоения тем и подготовки к практическим занятиям студентам настоятельно рекомендуется посещение лекционных занятий.

Особое внимание следует обратить на логику построения учебного курса, выстроенную по принципу «всеобщее-общее-частное»: сначала даются теоретические представления на уровне понятий, методологических оснований, принципов искусства, характеристики особенностей, черт эпохи, стиля и т.д., затем рассматриваются их характерные проявления в различных видах искусства.

Для достижения основных целей курса большое значение имеет выполнение студентами заданий для самостоятельной работы и подготовка к практическим занятиям. В процессе подготовки к практическим занятиям, а также в ходе самостоятельной работы необходимо двигаться от конспектов лекций – к учебным пособиям и справочной литературе, затем к научным публикациям и статьям, которые указаны в списке рекомендуемой (обязательной и дополнительной) литературы. Обязательным условием является обращение студентов к наглядному материалу, широко и всесторонне представленному в опубликованной литературе и электронных ресурсах.

**8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Представлены в Приложении.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Разработчик(и) рабочей программы учебной дисциплины (модуля):

Романова Н.И. , к. культурологии, доцент

**ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Анализ и интерпретация произведений искусства

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профили): Хореографическое искусство и Дополнительное образование

Форма обучения: очная