

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Институт искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Профессор, доктор пед.наук
И.Э. Рахимбаева
"15" февраля 2021 г.

Рабочая программа дисциплины

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Направление подготовки
44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки
Развитие личности средствами искусства

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения
Заочная

Саратов
2021

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Лапшина О. В.		15.02.2021
Председатель НМК	Королева И. А.		15.02.2021
Заведующий кафедрой	Рахимбаева И. Э.		15.02.2021
Специалист Учебного управления			

1. Цели освоения дисциплины «Интерпретация художественного текста»

Цель дисциплины «Интерпретация художественного текста» – получение студентами знаний об особенностях анализа и интерпретации художественных текстов, расширенных в семиотике до любого произведения искусства, текстов культуры, имеющих как историко-культурную, так и актуальную значимость, а также на основе полученных знаний и умений интерпретировать конкретные образы, запечатленные в текстах культуры: архитектурные ансамбли, литературные тексты, театральные спектакли, живописные произведения и др.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Интерпретация художественного текста» относится к факультативным дисциплинам учебного плана ООП магистратуры (ФТД.02).

Для ее освоения магистранты опираются на знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения дисциплин предшествующего уровня обучения, связанных с литературным, музыкальным творчеством, историей, теорией и практикой изобразительного искусства, архитектуры, театра. Знания, полученные в курсе «Современные проблемы науки и образования», позволят грамотно включать в обучение развивающие и воспитывающие возможности интерпретации и анализа художественных (креолизованных) текстов. Дисциплина содержательно и технологически связана с курсом «Синтез искусств в педагогическом процессе», «Технологии театрально-педагогического мастерства», «Развитие детской одаренности в образовательной среде» и др., поскольку обращена к творческому потенциалу личности обучающегося, а также его интеллектуальным возможностям.

3. Результаты обучения по дисциплине «Интерпретация художественного текста»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	1.1_М.УК-4. Демонстрирует интегративные умения, необходимые для выполнения письменного перевода и редактирования различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.). 1.3_М.УК-4. Владеет жанрами письменной и устной коммуникации в академической сфере, в том числе в условиях	Знает: особенности мыслительного процесса; Умеет: критически мыслить, устно и письменно докладывать о результатах своей работы; Владеет: навыками систематизации теоретических и практических знаний гуманитарных наук; культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации.

	<p>межкультурного взаимодействия.</p> <p>1.5_Б.УК-4. Демонстрирует интегративные умения выполнять разные типы перевода академического текста с иностранного (-ых) на государственный язык в профессиональных целях.</p> <p>Умеет использовать сеть интернет и социальные сети в процессе учебной и академической профессиональной коммуникации</p>	
<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>1.1_М.УК-5. Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знание причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей.</p>	<p>Знает: значимость категорий «анализ» и «интерпретация» применительно к толкованию текстов культуры в истории развития человечества; законы взаимосвязи восприятия, анализа и интерпретации текста;</p> <p>Умеет: выстраивать алгоритмизированный анализ и интерпретацию текстов культуры, выявлять ценностную и социокультурную значимость художественных текстов в индивидуально-личностном аспекте и контексте Большого времени;</p> <p>Владеет: способами создания установки на восприятие; анализом и интерпретацией разных типов текстов с учетом их природы, особенностей адресанта;</p>
<p>ПК-5 Способен разрабатывать методические материалы, проектировать образовательные программы и рабочие программы дисциплин по избранному профилю; осуществлять педагогическую деятельность по профильным дисциплинам (модулям) в рамках дополнительного образования, в том числе, для обучающихся с особыми об-</p>	<p>М.ПК 5.1 Разрабатывает методические материалы в области искусства;</p> <p>М.ПК 5.2 Проектирует образовательные и рабочие программы дисциплин художественного цикла;</p>	<p>Знает: значение интерпретационной компетентности в образовательной, методической и педагогической деятельности; специфику научной, учебной и художественной коммуникации; основные подходы и методики интерпретации текстов различных функциональных стилей</p> <p>основные выразительные средства различных видов искусства, принципы их сочетания и способы воздействия на зрителя.</p> <p>Умеет: проникать в глубинную сущность художественного произведения, находить в тексте объективные причины и истоки идейно-эстетического,</p>

<p>разовательными по- требностями</p>		<p>воспитательного, эмоционального воздействия художественного произведения на читателя, извлекать из художественного произведения многообразную информацию, которая заложена в нём. выявить в тексте доказательства своего восприятия его идейно-художественного содержания осознанно использовать терминологию по интерпретации анализировать свое восприятие текста, другие варианты его интерпретации и осознавать условия, в которых автор создал этот текст; понимать идейно-эстетическую, смысловую и эмоциональную информацию художественного произведения. Владеет: технологией построения учебного текста.</p>
---	--	---

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет **2** зачетные единицы, **72** часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу магистрантов и трудоемкость (в часах)				СРС	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекц.	Практ.				
				Общ. трудоемкость	Из них пр. подготовка			
	1. Введение. Интерпретация как ключевой феномен культуры	3	1	2	-	15	Участие в круглом столе Участие в дискуссии	
	2.Герменевтика как искусство понимания смысла и значения ситуаций (текстов)	3	1	2	-	15	Составление конспектов, реферат	
Всего 3 семестр: 36 ч.			2	4	-	30	-	
	3.Виды анализа художественного текста и проблемы интерпретации его смысла	4	1	2	-	8	Составление терминологического словаря-тезауруса, анализ стихотворения (по выбору)	
	4.Произведение искусства и его интерпретация в контексте	4	1	2	-	8	Тестирование (2), экспресс-опрос, контрольная работа	

	культуры						
	5. Интерпретация музыкальных текстов	4	-	2	-	8	Участие в обсуждении вопросов, работа над музыкально-аналитическим этюдом к прослушанному произведению
Промежуточная аттестация							Зачет
Всего 4 семестр: 36 ч.			2	6	-	24	4
	Итого: 72 ч.	3,4	4	10	-	54	4

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Введение. Интерпретация как ключевой феномен культуры

Сущность понятия «интерпретация» в методологии, искусстве, психоанализе. Связь интерпретации в психоанализе и искусстве. Фазы (приемы) интерпретации: конфронтация, разъяснение, собственно интерпретация, проработка. Структура процедуры интерпретации в искусстве и в науке; господство логически-дискурсивной функции сознания в науке и ее сочетание с «индивидуализирующей» функцией, проявляющейся в форме метафоры.

Сознательное и бессознательное в интерпретации. Интерпретация как открытие ранее неизвестного и бессознательного, как толчок к новой, более продуктивной работе. Связь интерпретации с инсайтом, с передачей инсайта, с «усвоением» интерпретации.

Значение личного опыта для интерпретации

Интерпретация художественных текстов как специфическое общение. В каждом отдельном случае акт постижения текста опирается на личный опыт потребителя художественной информации, на индивидуальные особенности психических процессов (восприятие, мышление, воображение), на уровень развития теоретических и практических знаний. Воспринимающий «видит» в произведении ровно столько, сколько способен в нём «увидеть»; задача интерпретатора - найти эффективные приёмы и методы, позволяющие максимально приблизить «потребителя» и текст друг к другу.

Интерпретация и психологические механизмы творческого процесса.

Многообразие форм интерпретации. Потребность в нескольких интерпретациях и их сложная проработка.

2. Герменевтика как искусство понимания смысла и значения ситуаций (текстов)

Герменевтика как общая теория интерпретации и теория понимания. Актуальность герменевтики в социальной практике. Герменевтика и искусство порождения и представления социального знания как принципиально интерпретационного знания. Граница герменевтики и философии. Периодизация истории герменевтики.

Герменевтика как наука об интерпретации, понимании и коммуникации. Толкование сакральных, исторических и художественных текстов. Чувственное восприятие и его означивание средствами рассудка и разума. Репрезентация. Рациональность и её типы. Первичность вопроса. Структурный и функциональный подходы к определению. Модель и действительность. Понимание как

выявление содержания объекта. Понимание как процесс и понимание как результат.

Интерпретация текста как »диалог« между автором текста и интерпретатором. Роль языка. Механизм понимания и искусство понимания. Объективная и субъективная стороны понимания и их взаимосвязь. Понимание из речи и понимание из говорящего: грамматическая и психологическая интерпретация. Грамматическая и техническая стороны интерпретации. Идеи Ф.Д.Э.Шлейермахера в контексте идей В. фон Гумбольта и Г.В.Ф.Гегеля.

Основная цель герменевтики – понять автора и его текст лучше, чем сам автор. Диалектика части и целого, проявляющаяся на двух уровнях: «часть текста – текст» и «текст как часть жизненной ситуации автора» - внешняя и внутренняя жизненная ситуация автора текста». Конгениальность автора текста и интерпретатора (соразмерность творческого потенциала) как необходимый принцип понимания.

3. Виды анализа художественного текста и проблемы интерпретации его смысла

Категории художественного текста и смысла как важнейшие атрибуты литературного произведения. Эстафетный и интегративный характер филологической работы с художественным текстом, ее логика: чтение, восприятие, анализ, истолкование. Культура квалифицированного, филологического чтения как важнейшее условие и неотъемлемый компонент понимания литературного произведения. Типология восприятия: наивное, утилитарное, эстетическое, научное.

Анализ и интерпретация – «неслиянные и нераздельные» этапы филологической работы с художественным текстом. Их природа и принципы, специфика и универсальное значение: от умения «читать» художественный текст – к внимательному чтению Текста жизни.

Проблемы анализа художественного текста и интерпретации его смысла:

- нетождественность операций анализа и истолкования;
- конечный характер анализа и бесконечность интерпретирования художественного текста;
- алгоритмичность, моделируемость анализа и вариативность, индивидуальность, уникальность интерпретации;
- внутритекстологическая, по преимуществу, направленность анализа и контекстуальный характер интерпретации;
- терминологический дискурс анализа и вольный стиль интерпретации;
- нетавтологичность толкования и понимания как герменевтическая проблема;
- принцип равноправия интерпретаций, их участников: Автора – Текста – Читателя.

Виды анализа художественного текста. Их типология и иерархия:

- имманентный анализ,
- интертекстуальный анализ,
- целостный,
- структурный,

- композиционный,
- лингвостилистический,
- комплексный (филологический).

Имманентный анализ и интерпретация художественного текста

Принципы и технология имманентного анализа: идейно-образный (разбираются идеи и эмоции, образы и мотивы), стилистический, (поэтическая лексика и синтаксис) и фонический (ритмо-метрический) уровни анализа художественного текста; выявление его лексико-грамматического строя как основы поэтического мира произведения. Образцы имманентного анализа, представленные в работах М.Л. Гаспарова.

Интертекстуальный анализ и интерпретация художественного текста

Интертекстуальный анализ как альтернатива и дополнение имманентного анализа. Рассмотрение текста как интертекста, т.е. как результата взаимодействия текстов на вербальном и структурном уровнях. «Свое» и «чужое» слово в тексте. Выявление всех форм цитации – явной и скрытой, реминисценций, аллюзий, квазицитат. Примеры интертекстуальности и их разборы в современных отечественных и зарубежных исследованиях.

Целостный анализ и интерпретация художественного текста

Художественный текст как жанрово и стилистически обусловленное целое. Категория целостности текста как его внутренней завершенности, предельной упорядоченности формы относительно содержания. Принципы анализа:

- единство содержания и формы;
- принцип тотальной семантизации текста;
- принцип доминанты.

Корректные образцы целостного анализа в работах М.С. Гиршмана.

Структурный анализ и интерпретация художественного текста

История и теория структурного анализа. Его направленность на определение смысла и ценности внутренних связей, отношений, невербальной структуры художественного текста; членение текста на элементы и уровни на основе оппозиций; исследование текста как системы приемов.

Образцы структурного анализа в работах Ю.М. Лотмана и представителей его школы.

Композиционный анализ и интерпретация художественного текста

Композиционный анализ как аспект литературоведческого анализа, направленного на изучение расположения и соотношения компонентов художественной формы, т.е. построения произведения, обусловленного его содержанием и жанром. Анализ композиции образов, событий, повествования (как смены субъектно-речевых точек зрения, дискурсов), хронотопа, деталей и т.п. Примеры композиционного анализа в современных исследованиях.

Лингвостилистический анализ и интерпретация художественного текста

Лингвостилистический анализ как основа для проведения комплексного (филологического) анализа художественного текста. Выявление и объяснение использованных в художественном тексте языковых единиц всех уровней в их функциональном значении и индивидуально-авторском употреблении. Эстети-

ческий потенциал лексических (включая тропы), фонетических (их особое значение в стихотворном тексте), морфологических, синтаксических (включая фигуры речи) единиц художественного текста. Вариативные примеры лингвостилистического анализа в научной и методической литературе.

Комплексный анализ и интерпретация художественного текста

Комплексный, филологический (интегрированный, лингвопоэтический) анализ художественного текста как совокупность литературоведческих аспектов анализа с лингвостилистическим. Его уровневый, аспектный и иерархический характер: концептуально-содержательный, структурно-композиционный и стилистический уровни/ аспекты анализа и функционального истолкования художественного текста. Место ритмического анализа в комплексе аспектных разборов художественного текста.

4. Произведение искусства и его интерпретация в контексте культуры.

4.1. Основные элементы образной структуры изобразительных искусств.

Визуальный характер изобразительных искусств. Особенности визуального восприятия живописи, скульптуры, графики. Формальные элементы структуры: композиция, цвет, свет, линия, пластика, объем, пространство, каноны, стили, как правила построения образной структуры произведения. Содержательные элементы структуры – тема, идея, сюжет, жанр. Своеобразие жанровой природы произведения. Жанр как соединение визуального и интеллектуального уровней восприятия искусства. Жанровая структура искусства в контексте культуры. Иконография жанров в религиозно-символическом контексте искусства. Сакрально-символические функции портрета, пейзажа, натюрморта, анималистического, батального и бытового жанров в искусстве Древнего мира и Средних веков. Условность художественной формы и символизм образного языка в искусстве древнего мира, средних веков.

Жанровая структура искусства ренессанса, барокко и классицизма. Связь открытий в области естествознания, оптики, физики, анатомии с представлениями о природе цвета, света как пространственных характеристик предмета.

Принципы соотношения реального и идеального представления о мире в жанровых структурах ренессанса, барокко, классицизма, романтизма, модернизма и постмодернизма.

Портрет как отражение самосознания личности в искусстве Нового и Новейшего времени. Развитие исторического, бытового, батального жанров как способов социально-исторической интерпретации реальности. Пейзаж, натюрморт, анималистический жанры и развитие естественнонаучной и натурфилософской мысли Нового и Новейшего периодов. Взаимосвязь и взаимодополняемость жанров в контексте культуры.

Смысловые элементы структуры – символ, аллегория, знак. Особенности смыслового функционирования художественного образа в культурно-историческом контексте.

Соотношение формальных, содержательных и смысловых элементов структуры произведения в контексте культурно-исторического функционирования искусства.

4.2. Художественное пространство и видовая специфика изобразительных искусств.

Понятие художественного пространства. Соотношение реального и воображаемого пространств в живописи, скульптуре и графике. Пространственные характеристики изображения: удаленность, приближенность (планы) статика и динамика, плоскость и глубина, пластика и объем.

Плоскость и способы построения композиционного пространства в живописи и графике. Условные и реалистические принципы построения художественных пространств. Типы «прямой» и «обратной» перспектив.

Цвет, свет, линия, колорит как средства художественной выразительности пространства в живописи и графике

Объем, пластика, силуэт как средства художественной выразительности пространства в скульптуре.

Композиционное пространство как фактор стиля. Условность религиозно-символических характеристик художественного пространства. Понятие обратной перспективы, аксонометрии. Условность пространственных характеристик изображения и роль пространственных деформаций в истории искусства.

5. Интерпретация музыкальных текстов

Музыкальное произведение как знаковая система. Отсутствие предметной конкретности – специфическая черта музыкального содержания. Необходимая потребность в истолковании, интерпретации и, как следствие, творческой активности.

Интерпретация мира объективной и субъективной реальности в авторском творчестве и ее реинтерпретации в творчестве исполнителя и слушателя в музыкальном искусстве.

Теоретические основы музыкального восприятия. Опора на чувственное восприятие. Осмысление и анализ содержания текста с учётом его формальных особенностей; знакомство с биографией автора, прослушивание произведения, выделение главного. Смыслообразующая природа жанровой и интонационной выразительности. Взаимодействие жанра и интонации в музыке как специфическая интеграция общего и индивидуального. Значение интерпретации использованных приемов музыкальной драматургии для понимания содержания художественного целого. Значение метода сравнительного анализа для формирования слушательской интерпретации.

Необходимость учета возможностей восприятия художественного содержания в разных слушательских аудиториях, на разных концертно-сценических площадках. Множественность интерпретации содержания художественного текста в разных условиях исполнительского творчества.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1. Интерактивная лекция.

2. Технологии группового обучения (сбор и анализ информации).
3. Имитационные технологии.
4. Решение вариативных задач и упражнений.
5. Технология критического мышления (Д. Клустер, Дж. А. Браус, д. Вуд и т.л.).

Критическое мышление, прежде всего, рефлексивное, оценочное осмысление своей учебной деятельности. Схематично эту педагогическую технологию можно представить следующим образом: фаза вызова - стимул для формулировки собственных целей-мотивов студентом; фаза реализации, фаза рефлексии. Результативность технологии: развитие профессионального мышления, формирование коммуникативных способностей, выработка умений самостоятельной работы.

Используется при реализации следующих видов учебной работы:

- реферирование литературы;
- написание рефератов, эссе;
- проведение процедуры само – и взаимооценивания.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются требования, предъявляемых к уровню знаний студентов; изменяется способов подачи информации (в зависимости от особенностей);

2. Предоставляются особые условия, в частности, изменение в сторону увеличения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,

3. Изменяются методические приемы и технологии:

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме;

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата.

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов обучения студентов, является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с теми, которые характеризовали его вчера.

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута.

6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за помощью.

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.

8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую среду.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистров. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Тема № 1. Введение. Интерпретация как ключевой феномен культуры

Практическое задание 1.

1. Представить доклад на тему «Метафора в интерпретации»
2. Принять участие в обсуждении за круглым столом материалов, представленных в докладах.

Дискуссия на тему «Этапы развития образного мышления»

Рекомендуемая литература:

1. Аверинцев С. С., Аналитическая психология К. Г. Юнга и закономерности творческой фантазии, в сб.: О современной буржуазной эстетике, в. 3, М., 1972
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
3. Библер В.С. Мышление как творчество (Введение в логику мысленного диалога). М., 1975.
4. Лотман Ю.М. Риторика. - Учен. зап. / Тартуск. Гос. Ун-т, 1981, вып. 515. Структура и семиотика художественного текста (Тр. По знаковым системам, т. 12)
5. Мигуренко Р.А. Метафора в неклассических интерпретациях //Известия Томского политехнического ун-та. Т.313. вып.6.
6. Искусство метафоры
http://xml.nsu.ru/own/metaphor/?id=opinion_phil_nietzsche&mode=full

Тема № 2. Герменевтика как искусство понимания смысла и значения ситуаций (текстов)

Тематика рефератов

1. Понятие познания, его дефиниции; понятие понимания, его дефиниции
2. Понятие рассудка и разума, проблема сознания как проблема рациональности
3. Понятие интерпретации
4. Герменевтический круг: основные положения; практический смысл; техника применения в анализе текстов.
5. Герменевтика В.Дильтея как методология гуманитарных наук; понимание как деятельность разума.
6. Диалектика значения и смысла, сообщения и информации, фона и знака
Литература:
  1. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 2008. Книга в Интернете по адресу <http://kosilova.textdriven.com>
  2. Труды методологических семинаров Школы Социального Дизайна. Выпуск 8. Герменевтика и методы социального дизайна. Под ред. А.М. Долгорукова. М., 2008
  3. Брудный А. А. Психологическая герменевтика. М.: Лабиринт, 2005

4. Бурдые П. Практический смысл. М., 2001
5. Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М.: Академический проект, 2008
6. Фалёв Е. В. Герменевтика Мартина Хайдеггера. М., 2008
7. Фуко М. Герменевтика субъекта. М., 2007
8. Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. М.: Азбука-классика, 2007 г.

Тема № 3. Виды анализа художественного текста и проблемы интерпретации его смысла

Задание № 1. Составить терминологический словарь-тезаурус по анализу литературного произведения, выписав из литературных энциклопедий и справочников следующие определения:

I. Для характеристики художественного содержания:

Тематика

Идея

Проблематика

Тенденция

Пафос

II. Для характеристики художественной образности:

Персонаж

Герой

Характер

Образ автора

Образ повествователя (рассказчика)

III. Для характеристики композиции и сюжета:

Хронотоп

Эпизод

Интрига

Виды композиции (закрытая, открытая, зеркальная, кольцевая)

Элементы композиции (эпиграф, зачин, концовка, пролог, эпилог)

Элементы сюжета (мотив, лейтмотив, экспозиция, завязка, перипетия, развитие действия, кульминация, развязка, сюжетная линия)

Фабула, фабульный мотив

Монтаж

IV. Для характеристики предметного мира:

интерьер

пейзаж (его виды)

портрет (его виды)

художественная деталь

V. Для характеристики стиля:

тропы

фигуры речи

типы речи (описание, рассуждение, повествование).

Задание № 2. Провести один из аспектных видов анализа стихотворения (по выбору), обратив особое внимание на стиховедческий разбор.

**Тема № 4. Произведение искусства и его интерпретация
в контексте культуры**

Тест № 1

(Номер правильного ответа обвести кругом)

1. Формальные элементы произведения:

- 1 – жанр,
- 2 – сюжет,
- 3 – аллегория,
- 4 – объем,
- 5 – светотень,
- 6 – колорит,
- 7 – композиция,
- 8 – силуэт,
- 9 – знак,
- 10 – символ.
- 11 – канон, 1
- 2 стиль;

2. Содержательные элементы:

- 1- композиция,
- 2 – светотень,
- 3 – жанр,
- 4 – сюжет,
- 5 – аллегория,
- 6 – символ,
- 7 – рисунок,
- 8 – образ,
- 9 – канон,
- 10 – стиль;

3. Смысловые элементы:

- 1 – жанр,
- 2 – сюжет,
- 3 – образ,
- 4 – канон,
- 5 – стиль,
- 6 – символ,
- 7 – аллегория,
- 8 – знак.

Тест №2

1. Художественное пространство это:

- 1. способ построения художественной формы,

2. способ интерпретации художественного образа;
3. способ восприятия и оценки окружающего мира,
4. форма познания мира; (номер правильного ответа обвести кругом)

2. *Объясните в чем заключается особенность принципов соотношения реального и идеального в художественном пространстве:*

1. условно-символический принцип это _____ ,
2. миметический (подражательный) – это _____
3. научно-познавательный – это _____
4. субъективно-психологический – это _____

3. *Раскройте роль перспективы при построении композиционного пространства в:*

- 1) живописи _____
- 2) графике _____
- 3) скульптуре _____

4. *Поясните роль светотени в:*

- 1) живописи _____
- 2) графике _____
- 3) скульптуре _____

5. *Поясните роль композиционных планов в:*

- 1) живописи _____
- 2) графике _____
- 3) скульптуре _____

Вопросы для экспресс-опроса

- 1) Роль объема, линии, цвета, света в формообразовании произведении живописи, скульптуры, графики.
- 2) Жанровая специфика живописи, скульптуры и графики.
- 3) Каноны и стили как смыслообразующие элементы образного языка искусства.
- 4) Перечислите какие элементы произведения живописи, графики и скульптуры относятся к формальным и почему.
- 5) Назовите какие жанры являются определяющими для живописи, графики и скульптуры, объясните почему.
- 6) Объясните роль канонов и стилей в процессе смлообразования. Поясните принципы взаимодействия формальных, сюжетных и смысловых уровней произведения.

Темы контрольных работ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА: ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

1. Описание и анализ иконы «Благовещение Устюжское» (30–40-е гг. 12 в.) (ГТГ)
2. Сравнительный анализ двух икон «Успение Богоматери» - начала 13 века, Новгород и 1380-е –1390-е годов, на обратной стороне иконы Донской Богоматери). (ГТГ)

3. Сравнительный анализ портрета князя Ф.Голицына в детстве И.Я.Вишнякова (1760) и портрета мальчика Челищева О.А.Кипренского (ок. 1809 г.). (ГТГ)
4. Сравнительный анализ «Портрета А.Б.Куракина» В.Л.Боровиковского и «Портрета П.А.Демидова» Д.Г.Левицкого. (ГТГ)
5. Сравнительный анализ портрета В.И.Майкова кисти Рокотова Ф.С. (1760-е гг.) и портрет Н.Новикова кисти Левицкого Д.Г. (1797) из ГТГ.
6. Сравнительный анализ портрета М.И.Лопухиной В.Л.Боровиковского и портрета Е.С.Авдулиной О.А.Кипренского. (ГТГ)
7. Сравнительный анализ картины А.Г.Венецианова «Девушка с васильками» и картины В.Тропинина «Кружевница». (ГТГ)
8. Описание и анализ картины В.Венецианова «На пашне». (ГТГ)
9. Сравнительный анализ картин А.Брюллова «Вирсавия» и «Турчанка». (ГТГ)
10. Сравнительный анализ картин Ф.Васильева «Мокрый луг» и «Крымский пейзаж». (ГТГ)
11. Сравнительный анализ портретов А.Ф.Писемского и М.П.Мусоргского кисти И.Е.Репина. (ГТГ)
12. Сравнительный анализ картин «Девушка, освещённая солнцем» В.Серова (1888) и «Осенний букет» И.Е.Репина 1892 г. (ГТГ)
13. Описание и анализ картины В.Серова «Портрет Г.Л.Гиршман». (ГТГ)
14. Сравнительный анализ картин «Золотая осень» И.И. Левитана (1895) и «Золотая осень» И.С. Остроухова (ГТГ)
15. Сравнительный анализ картин И.Левитана «Над вечным покоем» и «Вечерний звон». (ГТГ)
16. Сравнительный анализ картин «Московский дворик» Поленова В.Д. (1878) и «Домик в провинции» Саврасова А.К. (1878) из ГТГ.
17. Описание и анализ картины М.А.Врубеля «К ночи». (ГТГ)
18. Описание и анализ картины В.Э.Борисова-Мусатова «Водоем». (ГТГ)
19. Сравнительный анализ «Мадонны с младенцем» Л.Кранаха Старшего и «Мадонны с младенцем» школы Перуджино. (ГМИИ)
20. Сравнительный анализ П.Лианори «Мадонна с младенцем и со святыми» и П.Бордоне «Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и СВ.Георгием». (ГМИИ)
21. Описание и анализ картины «Оплакивание Христа» Чима да Конельяно. (ГМИИ)
22. Сравнительный анализ картин К.Лоррена «Пейзаж с похищением Европы» и К.Коро «Воз сена». (ГМИИ)
23. Сравнительный анализ картин И.Бейкелара «На рынке» и Э. де Витте «Рынок в порту». (ГМИИ)
24. Описание и анализ картины Рембрандта «Артаксеркс, Аман и Эсфирь». (ГМИИ)
25. Сравнительный анализ «Женского портрета» П.Морелсе и «Портрета старушки Рембрандта» (ГМИИ)

26. Сравнительный анализ картин В.Хеда “Ветчина и серебряная посуда” 1649 г. и П.Клас «Завтрак» 1646 г. (ГМИИ).
27. Сравнительный анализ картин П. де Хоха «Утро молодого человека» и «Больное дитя». (ГМИИ)
28. Сравнительный анализ картин «Вакханалия» П.П.Рубенса 1615 г. и «Великодушные Сципиона» Н.Пуссена 1645 г. (ГМИИ)
29. Описание и анализ картины “Натюрморт с лебедем” Ф.Снайдерса (1640 г., ГМИИ)
30. Описание и анализ картины «Трапеза монахинь» А.Маньяско 1710 г. (ГМИИ)
31. Сравнительный анализ картин «Возвращение Бучинторо к молу у Дворца Дожей» А. Каналетто и «Вид большого канала» М.Мариески (ГМИИ)
32. Сравнительный анализ картин “Ринальдо и Армида” Н.Пуссена 1630 г. и «Геркулес и Омфала» Ф.Буше 1730 г. (ГМИИ)
33. Сравнительный анализ картин Ф.Гварди «Венецианский дворик» и «Венецианский вид». (ГМИИ)
34. Сравнительный анализ картин К.Моне «Бульвар капуцинок в Париже» и К.Писсарро «Оперный проезд в Париже» 1898 г. (ГМИИ)
35. Сравнительный анализ картин К.Моне “Руанский собор в полдень” 1894г. и «Руанский собор вечером». (ГМИИ)
36. Сравнительный анализ картин О.Ренуара «Портрет Жанны Самари» и «Девушки в черном». (ГМИИ)
37. Описание и анализ картины Э.Дега «Голубые танцовщицы» (ГМИИ)
38. Сравнительный анализ картин П.Сезанна «Берега Марны» и «Гора Св.Виктории» (ГМИИ)
39. Сравнительный анализ картин П.Гогена «Сбор плодов» 1899 г. и В.Ван Гога «Красные виноградники в Арле» (ГМИИ)
40. Сравнительный анализ картин «Белые кувшинки» К.Моне (1899) и «Мост над прудом» П.Сезанна (1890) из ГМИИ.
41. Сравнительный анализ картин П.Сезанна “Персики и груши” (1890–1894) и А.Матисса «Фрукты и бронза» (1909–1910). (ГМИИ)
42. Сравнительный анализ картин Пикассо «Арлекин и его подружка» (1901), «Девочка на шаре” (1905 г.), «Портрет А.Воллара» 1910 г.) (ГМИИ)
43. Египетский скульптурный портрет (портретные статуи жрицы Ранаи и жреца Аменхотепа, ГМИИ им. А.С.Пушкина)
44. Египетский рельеф - «Стела с плакальщицами» (ГМИИ)
45. Надгробие афинского всадника (Аттика, IV век до н.э.) из ГМИИ им. А.С.Пушкина
46. Описание и анализ скульптурных композиций фронтонов Парфенона. (копия в ГМИИ)
47. Описание и анализ Южного портала собора в Амьене или фигур Эклезии и Синагоги в собора в Страсбурге) (копии в ГМИИ)
48. Сравнительное описание и анализ конной статуи кондотьера Гаттамелаты Донателло со статуей кондотьера Коллеоне Вероккьо. (копии в ГМИИ)
49. Римский саркофаг со сценой «Вакханалии» из ГМИИ им. А.С.Пушкина

50. Ж.А.Гудон «Портрет Вольтера» и Ж.Ж.Каффиери «Корнель»
51. Ф.Жирардон «Похищение Прозерпины».
52. Д.Б.Фоджини «Герцогиня делла Ровере» и «Кардинал Леопольдо Медичи» (особенности скульптурного портрета барокко)
53. «Помона» А.Майоля (ГМИИ)
54. «Ева» Родена.
55. Описание и анализ композиции Э.А.Бурделя «Действо с покрывалом» 1909 г., ГМИИ
56. Памятник Н.В.Гоголю Н.Андреева
57. Памятник Минину и Пожарскому И.Мартоса
58. Скульптурные работы в керамике М.Врубеля
59. К.Растрелли «Портрет неизвестного» (1732) и И.П.Мартос «Портрет Н.И.Панина» (1780).
60. И.П.Мартос. Надгробие С.С.Волконской.
61. Ф.Шубин «Портрет князя А.М.Голицына»(1773 г., ГТГ)
62. Исторический портрет в творчестве М.Антокольского на примере статуи И.Грозного (ГТГ).
63. П.Трубецкой (любое произведение из экспозиции ГТГ)
64. С.Коненков («Автопортрет» 1912, «Сон» 1913, или любое произведение из экспозиции ГТГ)
65. Описание и анализ памятника И.Крылову А.Митлянского (Москва).
66. Описание и анализ памятника В.Маяковскому В.Кибальникова. (Москва)
67. Описание и анализ композиции Цадкина "Музыканты" и статуэтки А.Архипенко «Грация»-1926 (ГМИИ).
68. Описание и анализ композиции «Крылатое создание» Г.Арпа, ГМИИ
69. Техника работы А.Дюрера в гравюре по дереву и ее художественный смысл
70. Офорты Рембрандта на библейские темы
71. Портретные рисунки Серова позднего периода творчества
72. Техника рисунка Врубеля.
73. Описание и анализ иллюстраций А.Бенуа к "Медному всаднику" А.Пушкина (музей книги РГБ)

Литература:

- Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 1988
- Вельфлин Э. Основные понятия истории искусств . Спб., 1994
- Волкова Е.В. Произведение искусства - предмет эстетического анализа.- М.,1976.
- Данилова И.Е. Проблема жанров в европейской живописи: Человек и вещь. Портрет и натюрморт. М., 1998
- Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. М., 1996
- Даниэль С.М. Искусство видеть.- Л.,1990.
- Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. М., 1996
- Полякова Н.М. Скульптура и пространство: проблемы соотношения объёма и пространства. - М.,1979.

Портрет и натюрморт. М., 1998

Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. - М., 1980.

Тема № 5 Интерпретация музыкальных текстов

Обсуждение вопросов семинара:

1. Слушательское и исполнительское творчество как создание новой художественной реальности.
2. Специфические особенности воплощения художественных образов в музыкальном произведении.
3. Музыкальное восприятие как основа формирования исполнительской и слушательской интерпретации.
4. Методы разработки вербальных моделей интерпретации содержания музыкального произведения для слушательских аудиторий разных типов.

Практическое задание

Работа над музыкально-аналитическими этюдами к прослушанному произведению.

Вопросы к зачету

1. Сущность понятия «интерпретация».
2. Сознательное и бессознательное в интерпретации.
3. Связь интерпретации в психоанализе и искусстве.
4. Структура процедуры интерпретации в искусстве и в науке.
5. Интерпретация и психологические механизмы творческого процесса.
6. Музыкальное произведение как знаковая система.
7. Метафора в интерпретации музыкального содержания.
8. Интерпретация в авторском и исполнительском творчестве.
9. Воображение как основа творческой деятельности.
10. Воображение и действительность.
11. Сознательное и бессознательное в интерпретации.
12. Жанрово-интонационный анализ как средства формирования интерпретации содержания музыкального произведения.
13. Значение интерпретации использованных приемов музыкальной драматургии для понимания содержания художественного целого.
14. Значение метода сравнительного анализа для формирования слушательской интерпретации.
15. Множественность интерпретации содержания художественного текста в разных условиях исполнительского творчества
16. Интерпретация в изобразительном искусстве.
17. Адресная направленность интерпретации в исполнительском творчестве.
18. Интерпретация литературных текстов

Таблица 1.2 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.

Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
3	10	0	16	20	0	0	0	46
4	10	0	19	15	0	0	10	54
Итого	20	0	35	35	0	0	10	100

Программа оценивания учебной деятельности студента

3 семестр

Лекции (от 0 до 10 баллов)

№ п/п	Вид деятельности студента (кол-во)	Максимальное кол-во баллов за ед. работы	Общее максимальное число баллов
1	Посещение лекций	1	3
2	Активность (участие в дискуссиях, умение задавать вопросы аудитории)	1	3
3	Участие в качестве со-лектора, оппонента (в группе)	4	4
	Итого		10

Лабораторные занятия

Не предусмотрены

Практические занятия (от 0 до 16 баллов)

№ п/п	Вид деятельности студента (кол-во)	Максимальное кол-во баллов за ед. работы	Общее максимальное число баллов
5	Представление проведенного анализа стихотворения (1)	5	5
	Участие в дискуссии	6	6
7	Участие в круглом столе (1)	5	5
	Итого		16

Самостоятельная работа (от 0 до 20 баллов)

№ п/п	Вид деятельности студента (кол-во)	Общее максимальное число баллов
1.	Реферат (1)	6
2.	Анализ стихотворения (1)	6
3.	Составление терминологического словаря-тезауруса (1)	4
4.	Составление конспектов	4
	Итого	20

Автоматизированное тестирование
Не предусмотрено

Другие виды учебной деятельности
Не предусмотрены

Промежуточная аттестация
Не предусмотрена

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за **3** семестр по дисциплине «Интерпретация художественного текста» составляет **46** баллов.

4 семестр

Лекции (от 0 до 10 баллов)

№ п/п	Вид деятельности студента (кол-во)	Максимальное кол-во баллов за ед. работы	Общее максимальное число баллов
1.	Посещение лекций	1	3
2.	Активность (участие в дискуссиях, умение задавать вопросы аудитории)	1	3
3.	Участие в качестве со-лектора, оппонента (в группе)	4	4
	Итого		10

Лабораторные занятия
Не предусмотрены

Практические занятия (от 0 до 19 баллов)

№ п/п	Вид деятельности студента (кол-во)	Максимальное кол-во баллов за ед. работы	Общее максимальное число баллов
1.	Экспресс-опрос (1)	1	2
2.	Тестирование (2)	4	4
3.	Представление музыкально-аналитического этюда к прослушанному произведению	8	8
4.	Участие в обсуждении вопросов, (1)	5	5
	Итого		19

Самостоятельная работа (от 0 до 15 баллов)

№ п/п	Вид деятельности студента (кол-во)	Общее максимальное число баллов
1.	Музыкально-аналитическим этюдом к прослушанному	6
2.	Контрольная работа (1)	9
	Итого	15

Автоматизированное тестирование
Не предусмотрено

Другие виды учебной деятельности
Не предусмотрены

Промежуточная аттестация: зачет (от 0 до 10 баллов)

На промежуточной аттестации студент отвечает на два вопроса билета

При проведении промежуточной аттестации:

ответ на «отлично» оценивается от 9 до 10 баллов;

ответ на «хорошо» оценивается от 6 до 8 баллов;

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 4 до 5 баллов;

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 3 до 1 баллов.

1-3 балла	–	не знает основные теоретические положения дисциплины, не владеет умениями, соответствующими данному курсу
4-5 баллов	–	делает грубые (существенные) ошибки, частичное соответствие требованиям
6-8 баллов	–	Выполняет в соответствии с основными требованиями

9-10 баллов	–	Выполняет требования на высоком уровне (полное знание, высокоразвитые умения, решение нестандартных задач)
-------------	---	--

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за **4** семестр по дисциплине «Интерпретация художественного текста» составляет **54** баллов.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за **3** и **4** семестры по дисциплине «Интерпретация художественного текста» составляет **100** баллов.

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Интерпретация художественного текста» в оценку (зачет):

50 баллов и выше	«зачтено»
меньше 50 баллов	«не зачтено»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) литература

1. Балашова, Е. А. Анализ лирического стихотворения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Балашова, И. А. Каргашин. - 7-е изд. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 192 с. ISBN 978-5-9765-1006-7. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/198149>

2. Кухаренко, В. А. Интерпретация текста [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Кухаренко. - 4-е изд., перераб. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 314 с. ISBN 978-5-9765-3783-5. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/119063>

3. Петрова, Т.С. Интерпретация текста [Электронный ресурс] : практикум / А.В. Варзин, М.А. Васильева, Т.С. Петрова .- Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2015 .- 220 с. ISBN 978-5-86229-376-0 . Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/310657>

4. Лунькова, Л. Н. Миры и пространства художественного текста : монография / Л. Н. Лунькова. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 160 с. ISBN 978-5-9765-4405-5. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/181849>

5. Флоря, А.В. Интерпретация художественного текста [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Флоря. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 153 с. - ISBN 978-5-9765-1948-0. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122706>

б) лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Windows (60192252) Starter 7

Windows (607 922 5 3) Professional 7 Russian Upgrade

Office (607 92253) Professional Plus 2010 Russian OLP

Windows (62761406) 8 (SL) Legalization Get Genuine

Windows (627 61406) 8.1 Professional;

Windows (627 61406) 8. 1 Professional;

Office (627 61406) 2013 Professional Plus;

Office (64257428) 2013 Professional Plus;

Windows (64257422) 8.1;

Windows (64257428) 8.1 Professional;

Kaspersky, Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition.

1500-2499

Node 1 year Educational Renewal License № лицензии

0B00160530091836187178

<http://edu.ru> – портал «Российское образование»

<http://school.edu.ru> – «Российский образовательный портал»

<http://dopedu.ru> – портал «Дополнительное образование детей»

<http://fcior.edu.ru> – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

<http://www.school-collection.edu.ru> – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
<http://alib.ru/tiskus.phtml> – сайт, посвященный эстетике и теории искусства
<http://bibliotekar.ru> – электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам
<http://alleng.ru/edu/art1.htm> – различные учебные материалы по искусствоведению и искусству
http://smirnova.net/promo_line – ресурсы по искусству
<http://iskusstvu.ru> – история искусства и культуры
<http://iskusstvo-info.ru> – журнал о пластическом искусстве и практиках актуального искусства
<http://arthistory.ru> – история изобразительного искусства — стили, художники, картины
<http://kulturologia.ru/blogs/show/modern-art> – современное искусство во всех проявлениях и видах
<http://artguide.ru> – электронный гид по выставкам, фестивалям и т.д.
<http://art-gid.ru> – искусство и культура Санкт-Петербурга
<http://openspace.ru/art/projects/181> – ресурсы по искусству на базе образовательного портала «Open Space»
<http://gif.ru> – ресурсы по искусству и анонсы интересных культурных мероприятий
<http://nasledie-rus.ru> – материалы по истории российской культуры: тексты, иллюстрации, статьи и научные комментарии
<http://smallbay.ru> – виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры, фотоискусства
<http://www.independent-academy.net/about/index.html> – Независимая академия эстетики и свободных искусств

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Мультимедиа
2. Видеозаписи
3. Музыкальный центр
4. Компьютер

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование профиль Развитие личности средствами искусства.

Автор:

кандидат филол. наук, доцент кафедры теории, истории и педагогики искусства

Лапшина О.В.

Программа одобрена на заседании кафедры теории, истории и педагогики искусства от 22 июня 2020 года, протокол № 6, актуализирована в 2021 году (протокол № 2 от 15.02.2021).