

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**Б1.В.0103 АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

Уровень высшего образования
Направление подготовки

Профиль подготовки
Форма обучения

Бакалавриат
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Изобразительное искусство и дизайн
Очная

Рабочая программа дисциплины «Анализ и интерпретация художественного произведения». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 18 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Автор: доцент кафедры ТХО, канд. культ-и
зав. кафедрой ХО, канд. пед. наук, доцент

А. Н. Садриева
И. П. Кузьмина

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО

И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2021.
© Кузьмина Ирина Петровна, 2021.
Садриева Анастасия Николаевна, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2.Содержание и тематическое планирование дисциплины.....	5
4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины.....	5
5. Образовательные технологии.....	9
6. Учебно-методическое обеспечение.....	10
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий.....	10
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	13
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	17
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	18

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: ввести студента в мир различных видов искусства, сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному освоению художественных ценностей, выработать навыки анализа и интерпретации художественных произведений.

Задачи:

- 1) раскрыть художественное своеобразие и единство мира искусств;
- 2) выработать навыки постижения смысла произведений, созданных в разном художественном материале и разных художественных системах;
- 3) показать видовое, историческое и национальное многообразие художественного опыта человечества;
- 4) освоить основной понятийный аппарат, необходимый для анализа и интерпретации произведений различных видов искусства в художественно-педагогической практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Анализ и интерпретация художественного произведения» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн» и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений. Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Междисциплинарные связи дисциплины «Анализ и интерпретация художественного произведения» установлены с такими дисциплинами, как «История искусств», «Рисунок», «Живопись», «Композиция».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующей компетенции:

ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере).

Индикаторы достижения компетенции

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
А Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам В Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	ПК-6 Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития;	ИПК 6.1. Знает историческое развитие изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна и их теоретические основы
		ИПК 6.2. Умеет создавать творческие продукты, работая с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, по инструкции с различными материалами
		ИПК 6.3. Имеет практический опыт работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, создании новых продуктов творчества.

--	--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	очная
	3-4 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108 (3 з.е.)
Контактная работа, в том числе:	62
Лекции	-
Практические занятия	62
Самостоятельная работа, в том числе:	46
Изучение теоретического курса и к практическим занятиям	37
Подготовка к дифференцированному зачету в 4 семестре	9

Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт. работа	Самос т. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Практ. занятия		
2 курс, 3 семестр				
Тема 1. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	6	2	4	Опрос
Тема 2. ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения литературы	16	10	6	Терминологический диктант. Письменная проверочная работа. Проверка выполненного задания на практическом занятии
Тема 3. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения экранного и театрально-сценического искусства	20	10	10	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Всего в 3 семестре	36	20	16	
2 курс, 4 семестр				
Тема 4. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения живописи и архитектуры	63	42	21	Терминологический диктант. Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка к дифференцированному зачету	9	-	9	
Всего в 4 семестре		42	30	
Всего:	108	62	46	

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства

Искусство в системе культуры. Общее понятие культуры, художественной культуры, искусства. Познавательная, этическая и эстетическая деятельность человека в системе культуры. Специфика эстетической деятельности. Содержание искусства как эстетической деятельности. Эстетический объект. Эстетическое чувство. Проблема самоактуализации человека в искусстве.

Происхождение искусства: гипотезы и теории. Морфология искусства. Историческая изменчивость представлений об искусстве и критериев оценки художественного. Современная система представлений о сфере художественного творчества как эстетической деятельности.

Язык искусства. Образность как отличительная черта художественного мышления. Понятие художественного образа и его специфические черты. Произведение искусства как художественная модель мира.

Искусство как семиотическая система в контексте культуры. Произведение искусства как текст. Упорядоченность его элементов и принципы организации. Проблема целостности художественного произведения.

Специфика языка различных видов искусства. Проблема взаимодействия искусств.

Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства. Культурно-историческое и типологическое рассмотрение произведения искусства. Описание, анализ и интерпретация произведения искусства. Основные методы интерпретации художественного произведения: эстетический, искусствоведческий, культурологический, герменевтический, структурно-семиотический и др.

Тема 2. ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения литературы

Литература как предмет познания в системе культуры и искусства. Понятие «художественная литература». Специфика литературы в системе искусств. Эстетическая функция словесного текста. Художественные особенности произведений литературы.

Литературное произведение как объект восприятия и анализа. Основные подходы к изучению литературного произведения: литературная критика, история литературы, теория литературы. Автор – текст – читатель. Проблема восприятия художественного произведения. Описание, анализ, интерпретация как формы понимания литературного произведения. Значение историко-литературных и общекультурных знаний при анализе текста. Методология литературоведческого анализа; анализ текста как основа адекватной интерпретации его смысла.

Произведение литературы как художественное целое. Художественный мир литературного произведения. Художественное время и художественное пространство («хронотоп»). Формы времени и их семантика в художественном произведении (фольклорное время, специфика времени в эпосе, лирике и драме). Типы художественного пространства, специфика их организации и их значение в художественном произведении.

Сюжет и композиция литературного произведения. Понятие сюжета, фабулы и композиции. Сюжетно-композиционное строение литературного произведения. Элементы композиции. Понятие события, мотива, мотивировки, художественной детали. Сюжет и композиция как конструктивно-содержательные уровни художественного высказывания. Основные принципы анализа сюжетно-композиционной структуры литературного произведения.

Автор и читатель произведения литературы. Художественная концепция автора. Автор и герой. Персонажный уровень поэтического мира (общая характеристика, состав персонажей, имя, формы обращения, костюм, речь, поведение, жесты и др.).

Средства художественной выразительности. Слово как материал литературы. Свойства языкового материала и их возможные функции в литературном произведении.

Слово как образ: художественный язык и его моделирующие свойства. Тропы и их функции в художественном произведении. Виды тропов (метафора, метонимия, перифраз, ирония, символ и т.д.). Риторические фигуры (параллелизм, повторы, анафора, эпифора, инверсия и т.д.). Понятие звукописи. Средства звуковой организации речи (аллитерация, ассонанс, звукоподражание) и их художественные возможности.

Основы стиховедения. Эстетическая и художественная природа поэзии. Структура стихотворного текста и функции его уровней и элементов. Стихотворный текст как целое (жанр, лирический субъект, лирический сюжет). Признаки стихотворной речи и ее организация. Понятие о системе стихосложения (силлабическая, метрическая, тоническая системы стихосложения). Рифма и ее разновидности. Строфа, ее признаки и типы, виды строфического построения стихотворного текста. Основные принципы анализа стихотворного текста.

Анализ произведения литературы.

Тема 3. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения экранного и театрально-сценического искусства

Экранные искусства и их специфика. Кино, мультипликация – детища технического прогресса XX века. Общность и различие в технологии производства и принципах художественного творчества. Экранное творчество как средство массовой коммуникации и как художественная деятельность.

Точки соприкосновения экранных искусств с театром («сфотографированный театр»), изобразительным искусством («движущаяся живопись»), литературой и музыкой (включение их в синтетический комплекс экранного искусства).

Жанровая система экранных искусств. Кино игровое (психологическая драма, мелодрама, комедия, приключенческий фильм, фантастика, киносатира, вестерн, детектив, кинопопса, мюзикл, фильм-опера, фильм-балет и др.), документальное (репортаж, кинонаблюдение, кинопортрет, киноочерк, кинохроника). Место мультипликации (графической и объемной) в кругу экранных искусств.

Материал киноискусства. Запечатленное время и пространство. Фотографически точное воспроизведение на экране видимой (или театрализованной) реальности жизни, ее предметного мира и событий. Действительность, становящаяся «художественным текстом».

Виды изображения, определяемые техническими возможностями видеозаписи и киносъемки. Съемка в режиме реального времени, замедленная съемка, ускоренная съемка, панорамная съемка, комбинированная съемка, съемка с теле- или деформирующим объективом. Ракурс съемки. План-масштаб изображения. Виды планов: дальний, общий, средний, первый, крупный, детали.

Изображение и звук. Синхронный и асинхронный звук. Включение музыкального материала. Слово, речь, диалог.

Содержание произведения экранного искусства. Сценарий литературная основа экранного произведения (фабульная драматургия, сюжет и «бессюжетность», стилистика литературного слова). Режиссерский сценарий – перевод литературного сценария на язык экранного изображения. Реализация режиссерского сценария в процессе съемочной работы.

Элементы и уровни языка экранных искусств. Полифонический или синтетический характер экранного искусства. Событийно-драматический, литературно-текстовый, изобразительный, музыкально-звуковой пласты содержания.

Форма в экранном искусстве. Понятие кадра (непрерывно снятый фрагмент видеозаписи). Длина кадра.

Монтаж – «подвижная архитектура изобразительного материала» (А. Базен). Монтаж кадров и внутрикадровый монтаж. Создание при помощи монтажа ритмической

структуры изображения и целостной смысловой композиции. Метафорический, поэтический, аллегорический, интеллектуальный, формальный, субъективный монтаж.

Музыкальное и художественное оформление изобразительного ряда. Музыкальная и живописная композиция фильма (или иного экранного произведения).

Виды театра, жанры театральных представлений. Историческое многообразие театральных форм и видов. Пратеатральные формы человеческой деятельности (первобытный ритуал). Древние и средневековые синкретические виды театра (античная трагедия и комедия, средневековая мистерия, традиционный театр Востока). Видовая дифференциация европейского театра в Новое и Новейшее время: театр драматический, музыкальный, кукольный, театр пантомимы, театр теней, театр эстрады. Камерные формы театра и массовые театральные действия.

Содержание театрального произведения. Театр как синтез искусств. Архитектура, музыка, живопись, пластика на театральной сцене, их гармония и контрастное сосуществование. Драматургия как основа сценического действия. Текст и подтекст (взаимодействие литературного текста с другими элементами театрального комплекса). Мизансцена как основа структурирования сценического действия. Развитие характеров и сюжетных линий. Актер и актерская игра (пластический рисунок роли, актерская пластика и актерские амплуа). Сценическое пространство. Техническое оснащение сценической площадки. Сценография (декорации, костюмы, свет). Сценические эффекты (шумовые, механические, световые).

Форма театрального произведения. Режиссура как средство создания театральной формы. Режиссерский замысел и его воплощение. Композиция спектакля – размещение в пространстве и во времени значимых элементов художественной ткани. Сценический темпо-ритм. Действие внешнее и внутреннее. Сквозное действие.

Восприятие и интерпретация экранного произведения. Специфика восприятия экранных искусств: эффект присутствия, отождествления. Многослойная смысловая структура экранного произведения. Возможность прочтения отдельных слоев содержания.

Киноведческий анализ. Рассмотрение элементов художественной структуры экранного произведения: зрительно-событийной драматургии, словесного ряда, музыкально-звукового оформления, особенностей и приемов изображения и т. д. Выявление связей и взаимодействия различных элементов художественного комплекса.

Восприятие и интерпретация театрального произведения. Проблема понимания художественного смысла разнородных элементов сценического языка (литературного, музыкального, пластического, изобразительного и др.). Интерпретация театрального произведения через аналитическое рассмотрение отдельных художественных средств и компонентов спектакля, выявление их семантики и семантических связей.

Анализ произведений экранного и театрально-сценического искусства.

Тема 4. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения живописи и архитектуры

Содержание и форма произведений изобразительного искусства. Выразительно-смысловая структура произведения. Структурные уровни содержания: изображаемое, выражаемое, семантика материала и композиционной формы.

Предметный мир изобразительного произведения. Персонажи и события. Сюжет и особенности его воплощения в изобразительном искусстве (одномоментный ракурс событий, симультанный образ действия, последовательное повествование по принципу «стоп-кадров»). Аллегория и символ как средства расширения содержательных возможностей изобразительного искусства. Нефигуративные образы изобразительного искусства. Визуализация невидимого: воплощение душевных состояний и абстрактных идей.

Принципы анализа и интерпретации произведения изобразительного искусства. Различные уровни постижения изобразительного произведения.

«Анатомирование» художественного произведения. Рассмотрение отдельных элементов художественной структуры, выявление их особенностей и семантики. Выявление «психологии» и «идеологии» произведения искусства. Диалог с личностью художника, воплощающей в произведении определенное социально-историческое мировоззрение. Выявление в зримых образах выражения духовной сути культур. Интерпретация произведения с позиций современной культуры. Проникновение в замысел художника и культуру эпохи и страны, породившей данное произведение искусства.

Живопись как вид изобразительного искусства. Произведение живописи как значимая форма, имеющая определенную духовно-ценностную организацию. Содержательные аспекты материала и формы. Тема, мотив и идея произведения изобразительного искусства. Композиция как способ размещения элементов изображения. Основные композиционные принципы: контраст, аналогия. Факторы композиции. Линия, колорит, цвет, тон, свет (светотень). Ритмический строй композиции. Симметрия, метр, ритм. Вертикаль и горизонталь как выражение гравитационной структуры изображения. Композиционная форма как смысловое образование (функция подачи смысла).

Материал изобразительного искусства. Разновидности изобразительного искусства и специфика их материала. Понятие художественной техники. Художественные техники в живописи (пастель, акварель, темпера; фреска; мозаика; витраж; масляная живопись и др.).

Жанрово-видовая система изобразительного искусства. Виды живописи: станковая, монументальная, декоративная, театрально-декорационная, миниатюра. Жанры живописи (бытовой, мифологический, исторический жанры, икона, портрет, натюрморт, пейзаж, марина, книжная миниатюра и т. д.). Семантика и содержательные границы жанров изобразительного искусства.

Архитектура в системе пространственных искусств. Архитектура и ее виды: объемных сооружений, ландшафтная, градостроительство. Художественный язык архитектуры: пространство и тектоника. Объемно-пластический характер материала архитектуры. «Вещный» характер материала и многообразие его конкретных форм, включающих весь спектр природных и искусственных материалов. Цвет, фактура, физические свойства материала (тяжелый, легкий, массивный, гибкий и т. д.) и их выразительные возможности.

Организация и оформление пространственной среды для жизни и деятельности людей – создание «второй природы». Функциональная сторона. Соответствие бытовым потребностям человека. Критерий удобства и целесообразности. Художественная сторона. Критерий красоты и совершенства. Художественно-выразительные средства архитектуры. Знаково-символический аспект архитектурных произведений. Семантика деталей и художественных приемов. Выразительное соотношение пластических элементов. Соответствие, контраст, гармоничность, композиционный порядок, симметрия и асимметрия, ритм, объем, пропорции, доминанта, масштаб. Форма в архитектуре. Стили в архитектуре. Классическая ордерная система и другие типы архитектурных форм. Тектоника стеновых систем. Тектоника каменной кладки. Стоечно-балочные конструкции. Каркасные сооружения. Тектоника сводчатых конструкций. Тектоника современных пространственных конструкций. «Прочтение» языка архитектурных искусств. Зависимость от культурного содержания эпохи, особенностей национального и исторического типа мышления.

Анализ произведения живописи и архитектуры.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Структура содержания курса «Анализ и интерпретация художественного произведения» представляет собой систему практических занятий.

Специфика *практических занятий* по дисциплине заключается в том, что важнейшим их назначением является освоение новой учебной информации. Реализация названной функции предполагает активную опору на самостоятельную работу, в процессе которой студенты из разнообразных источников черпают учебную информацию, осмысливают ее, оформляют в сообщения, которые воспроизводят на практических занятиях.

В процессе реализации программы предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий (проблемное обучение, работа с интерактивным обучающим компьютерным диском, групповая работа).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Тема 1. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства.
Подготовиться к опросу и письменной проверочной работе:

- Культурно-историческое и типологическое рассмотрение произведения искусства.
Описание, анализ и интерпретация произведения искусства.

- Основные методы интерпретации художественного произведения: эстетический, искусствоведческий, культурологический, герменевтический, структурно-семиотический и др.

Тема 2. ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения литературы

Практическое занятие. Художественные средства языка.

План:

1. Тропы.
2. Риторические фигуры.
3. Средства звуковой организации речи.

Методические указания к занятию:

1. Найти и выписать из литературоведческого словаря определение:

- художественных средств: тропы, эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, ирония, аллегория, перифраз, эвфемизм, гипербола, литота.

- риторических фигур: повтор, анафора, эпифора, кольцо, стык, усиление, градация, параллелизм, антитеза, оксюморон, инверсия, умолчание, бессоюзие, многосоюзие, риторическое обращение, риторический вопрос, риторическое восклицание.

- средств звуковой организации речи: благозвучие, зияние, аллитерация, ассонанс, звукоподражание, звукопись.

2. Подобрать свои примеры из творчества русских поэтов XIX-XX вв.

Тема 3. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения экранного и театрально-сценического искусства

Практическое занятие. Восприятие и интерпретация экранного произведения.

План:

1. Многослойная смысловая структура экранного произведения. Возможность прочтения отдельных слоев содержания.

2. Рассмотрение элементов художественной структуры экранного произведения: зрительно-событийной драматургии, словесного ряда, музыкально-звукового оформления, особенностей и приемов изображения и т. д.

3. Прочтение экранного «текста». Выявление структуры «кода» или «языка» киноискусства.

Методические указания к занятию:

Подготовиться к коллоквиуму по проблеме восприятия и интерпретации художественного фильма:

1. Выбрать художественный фильм для обсуждения, посмотреть его всей группой (желательно, вызывающий неоднозначное восприятие и оценку, например, художественный фильм П. Лунгина «Остров»).
2. Найти в интернет-блогах отзывы зрителей на этот фильм.
3. Найти в профессиональных интернет-блогах отзывы и рецензии критиков на этот фильм. На занятии подготовиться к выборочному цитированию.
4. Выявить в отзывах и рецензиях кинокритиков элементы художественного языка кино как средство эстетического, идейно-нравственного, эмоционального и др. воздействия на зрителя. Выявить в зрительских отзывах свидетельства факта такого воздействия.

Практическое занятие. Восприятие и интерпретация театрального произведения.

План:

1. Проблема понимания художественного смысла разнородных элементов сценического языка (литературного, музыкального, пластического, изобразительного и др.).
2. Интерпретация театрального произведения через аналитическое рассмотрение отдельных художественных средств и компонентов спектакля, выявление их семантики и семантических связей.

Методические указания к занятию:

Подготовиться к коллоквиуму по проблеме восприятия и интерпретации театрального спектакля:

1. Выбрать пьесу и спектакль для обсуждения, посмотреть его всей группой (желательно, взять произведение классической драматургии в современной сценической интерпретации, например, «Гамлет» У. Шекспира в постановке Ю. Бутусова и Н. Коляды).
2. Найти в сетевых театроведческих журналах («Театр», «Петербургский театральный журнал») и блогах театральных критиков рецензии на этот спектакль.
3. Сравнить понимание смыслов и интерпретацию (!) классической пьесы современными режиссерами.
4. Выявить в рецензиях критиков элементы художественного языка театра как эстетического, идейно-нравственного, эмоционального и др. воздействия на зрителя.

Тема 3. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения живописи и архитектуры

Практические занятия. Материал изобразительного искусства

Работа с интерактивным обучающим диском «Практический курс «Учимся понимать живопись», с которым студенты работают индивидуально или в малых группах в компьютерном классе.

Инструкции «Как работать с диском?»

Установите диск на компьютер, пользуясь навигацией самого диска (нажать «Установить», далее нажимать «Да» и «Далее» вплоть до завершения установки диска). Далее вы руководствуетесь методическими указаниями и предложенной вам тематикой.

План:

1. Живопись как вид изобразительного искусства.

2. Средства художественной выразительности.
3. Гармония цвета.
4. Объем, пространство, перспектива.

Методические указания к работе с темами диска:

Выбирая тему на диске, в соответствии с вопросами **плана**, вы читаете текст, рассматриваете предложенные иллюстрации, выполняете задания диагностического тренажера и проходите итоговое тестирование после каждой из тем.

Вопросы для самоконтроля (каждому студенту предлагается ответить на 5 вопросов):

1. Виды живописи по ее практическому назначению.
2. Влияет ли и если влияет, то как, на восприятие содержания картины геометрическая форма ее рамы (прямоугольная, круглая и т.п.)?
3. Дайте определение композиции картины. Приведите примеры картин, композиция которых была бы ориентирована по вертикали, по горизонтали, по диагонали.
4. Для какого типа изображений характерна обратная перспектива?
5. Из каких красок состояла палитра художников Возрождения?
6. Какие типы смешения красок существуют в живописи?
7. Какие цвета называют чистыми?
8. Какие цвета относятся к теплым, а какие к холодным?
9. Какое значение для развития живописи имел «выход на пленэр» – создание рисунков и картин на открытом воздухе?
10. Какой прием применяется для усиления контраста?
11. Какую роль играет в картине цвет?
12. Какую роль играют источники света в живописи?
13. Когда в названии красок появляются дополнительные слова: желтоватый, синеватый и т.д.?
14. Назовите виды живописи, приведите примеры.
15. Опишите метод разделения цветов, предложенный Р. Арнхеймом.
16. Определенное событие, ситуация, изображенные в произведении и часто отражаемые в его названии – что это такое?
17. Перечислите виды контрастов.
18. Перечислите известные вам техники живописи. Какая из техник обладает наибольшими художественными возможностями?
19. Перечислите изобразительно-выразительные средства живописи.
20. Перечислите основные характеристики светотени.
21. Перечислите системы перспективы в живописи.
22. При помощи каких композиционных средств художник может изобразить на картине движение?
23. Приведите примеры воздушной перспективы.
24. Приведите примеры прямой линейной перспективы в живописи.
25. Что называется сюжетом картины?
26. Что понимают под композицией картины?
27. Что такое живописный колорит?
28. Что такое композиционный центр картины?
29. Что такое лессировка?
30. Что такое монументальная живопись? Приведите примеры.
31. Что такое насыщенность цвета?
32. Что такое палитра художника?
33. Что такое рефлекс?
34. Что такое ритм в живописи? Какие средства помогают художнику ритмически организовать картину.
35. Что такое цветовой тон?

Практическое занятие. Архитектура как вид искусства.

Каждый из студентов группы получает диск «Практический курс «Учимся понимать архитектуру», с которым работает индивидуально или в малых группах в компьютерном классе.

План:

1. Архитектура как вид искусства.
2. Изобразительно-выразительные возможности архитектуры.
3. Стили архитектуры в их историческом развитии.

Методические указания к работе с темами диска:

Выбирая тему на диске, в соответствии с вопросами **плана**, вы читаете текст, рассматриваете предложенные иллюстрации, составляете план-конспект темы.

Задания для самоконтроля: после каждой из тем студенту предлагается выполнить задание диагностического тренажера и пройти итоговое тестирование.

6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами изучения дисциплины, с квалификационными требованиями к уровню освоения содержания дисциплины.

При изучении курса предусмотрены следующие виды *текущего контроля*:

- устный и письменный опрос;
- анализ и оценка качества сообщений и докладов, с которыми студенты выступают на практических занятиях;
- анализ результатов аннотирования и реферирования искусствоведческих и критических публикаций.

Изучение дисциплины «Анализ и интерпретация художественного произведения» завершается дифференцированным зачетом.

Форма проведения дифференцированного зачета: письменная работа - проанализировать по плану произведение художественной литературы, живописи, архитектуры, художественный фильм, анимационный фильм, драматический или музыкальный спектакль.

Анализ и интерпретация художественного текста (лирическое произведение)

План анализа

1. История создания произведения.
2. Жанр стихотворения. Признаки жанра.
3. Название произведения и его смысл.
4. Образ лирического героя. Его близость к автору.
5. Идеино-тематическое содержание:
 - Ведущая тема
 - Идея (основная мысль) произведения
 - Эмоциональная окраска произведения и способы ее выражения
6. Художественные особенности:
 - Художественные приемы и их значение
 - Ключевые слова и образы, связанные с идеей произведения
 - Приемы звукописи
 - Наличие/отсутствие деления на строфы
 - Особенности ритмики стихотворения: стихотворный размер, рифма
7. Ваше читательское восприятие стихотворения.

Анализ и интерпретация художественного текста (рассказ)

План анализа

1. История создания произведения.
2. Жанр произведения. Признаки жанра.
3. Название произведения и его смысл.
4. От чьего лица ведется повествование? Почему?
5. Тема и идея произведения. Проблематика.
6. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт. Ключевые эпизоды.
7. Система образов произведения:
 - Персонажи произведения
 - Особенности имен и фамилий персонажей
 - Поступки персонажей и их мотивация
 - Предметно-бытовые детали, характеризующие персонажа
 - Связь персонажа с общественным окружением
 - Отношение к герою произведения других персонажей
 - Самохарактеристика персонажей
 - Авторское отношение к персонажу и способы его выражения
8. Композиция произведения.
9. Как выражена авторская позиция?
10. Художественные средства, приемы, раскрывающие идею произведения.
11. Особенности языка произведения.

Анализ и интерпретация живописного произведения

План анализа

1. Название картины, имя автора.
2. Год (годы) создания картины; размеры; материал (холст, масло...); местонахождение картины в настоящее время.
3. Сведения об авторе (краткие), стиль его работы; учителя художника; события, вдохновившие на создание картины; история создания.
4. Анализ композиции (расположение центра, общий колорит, геометрическая фигура, в которую можно вписать композицию, плановость картины).
5. Описание колорита (цветовое решение, соотношение света и тени, техника выполнения).
6. Характеристика образа.
7. Жанр картины (бытовой, анималистический, батальный, портрет, натюрморт, пейзаж).
8. Важные события, происходившие с картиной за время ее существования.
9. Ваше впечатление, отношение к картине.

Художники, чьи работы студент выбирает для анализа:

Доменико Венициано, Джорджоне, Боттичелли, Ян Ван Эйк, Дюрер, Брейгель, Веронезе, Тинторетто, Эль Греко, Франциско Сурбаран, Рубенс, Рембрандт, Ватто, Гойя, Ян Вермеер, Энгр, Дега, Холдер, Эдуард Мане, Клод Моне, Ренуар, Сера, Поль Сезанн, Поль Гоген, Ван Гог, Матисс, Климт, Муха, Мунк, Дали, Пикассо, Модильяни, Гросс, Жоан Миро, Рене Магритт.

А.Г. Венецианов, В.А. Тропинин, В.М. Васнецов, В.Д. Polenov, А.К. Саврасов, В.Г. Перов, И.И. Левитан, А.И. Куинджи, В.А. Серов, В.И. Суриков, М.В. Нестеров, К.А. Коровин, К.Е. Маковский, Б.М. Кустодиев, М.А. Врубель, И.Э. Грабарь, Н. Пиросмани, К.А. Сомов, А.Н. Бенуа, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский, К.С. Петров-Водкин, Н.С. Гончарова, М.Ф. Ларионов, Л.М. Лисицкий, А.А. Дайнека, А.А. Пластов, З.Е. Серебрякова.

Анализ и интерпретация архитектурного произведения

План анализа:

1. Наименование сооружения.
2. Предназначение и функция сооружения.
3. Абсолютные размеры и соотношение с окружающей средой.
4. Избранный для строительства материал и особенности его осмысления.
5. Общая организация пространства и масс. Планы (передний, задний, боковой).
6. Конструкция и заложенные в ней идеи.
7. Масштаб здания (соотнесенность с размером человека, с его окружением).
8. Пропорции (соотнесенность частей здания между собой и их отношение к целому).
9. Ритм.
10. Светотеневая организация фасадов и внутреннего пространства.
11. Роль цвета и звука.
12. Соотношение со скульптурой, монументальной живописью.
13. Временная организация восприятия сооружения и окружающей жизни.

Архитектурные сооружения для анализа:

1. Стоунхендж
2. Нотр-Дам де Пари
3. Сиднейский оперный театр
4. Замок «Ласточкино гнездо»
5. Зимний дворец (Эрмитаж)
6. Казанский собор (Санкт-Петербург)
7. Адмиралтейство
8. Собор Василия Блаженного

Анализ и интерпретация художественного кинофильма

План анализа кинематографического произведения:

1. Название, режиссер, сценарист, актерский состав, год съемок.
2. Структура фильма: система образов, сюжетные линии, конфликтные узлы.
3. Сценарий как литературная основа фильма. Фильм как текст. Текстуальный анализ фильма.
4. Кинематографическое пространство. Композиция кадра: рамка, глубина, движение.
5. Аспекты мизансцены: декорация, костюм и грим, освещение, движение, игра актеров.
6. Язык кино. Структура кинообраза. Художественная деталь, ракурс, мастерство оператора.
7. Функции звука и музыки в фильме.
8. Художественная и философская идея фильма.
9. Ваше впечатление, отношение к фильму.

Фильмы для анализа:

1. Броненосец «Потемкин», реж. Сергей Эйзенштейн, 1925.
2. Огни большого города, реж. Чарли Чаплин, 1925.
3. Я шагаю по Москве, реж. Георгий Данелия, 1963.
4. Застава Ильича (Мне 20 лет), реж. Марлен Хуциев, 1964.
5. Андрей Рублев, реж. Андрей Тарковский, 1966.
6. Сталкер, реж. Андрей Тарковский, 1979.
7. Асса, реж. Сергей Соловьев, 1987.
8. Макаров, реж. Владимир Хотиненко, 1993.
9. День полнолуния, реж. Карен Шахназаров, 1998
10. Остров, реж. Павел Лунгин, 2006.

11. Ахилес и черепаха, реж. Такеши Китано, 2008.
12. Мелодия для шарманки, реж. Кира Муратова, 2009.
13. Фауст, реж. Александр Сокуров, 2011.
14. Левиафан, реж. Андрей Звягинцев, 2014.
15. Ангелы революции, реж. Алексей Федорченко, 2014

Анализ и интерпретация анимационного фильма

План анализа анимационного фильма:

1. Название, художник, режиссер, сценарист, год съемок.
2. Структура фильма: система художественных образов (анализ на визуальной основе).
3. Сюжетные линии, конфликтные узлы фильма.
4. Сценарий как литературная основа фильма. Текстуальный анализ фильма.
5. Художественное пространство. Композиция кадра: рамка, глубина, движение. (Анализ на визуальной основе)
6. Язык художественных образов. Структура образа. Динамика образов. Художественная деталь, ракурс. (Анализ на визуальной основе)
7. Описание колорита (цветовое решение, соотношение света и тени, техника выполнения). Анализ на визуальной основе.
8. Функции звука и музыки в фильме.
9. Художественная и философская идея фильма.
10. Ваше впечатление, отношение к фильму.

Фильмы для анализа:

1. Вересковый мед, реж. Ирина Гурвич, 1974.
2. Ежик в тумане, реж. Юрий Норштейн, 1975.
3. Сказка сказок, реж. Юрий Норштейн, 1979.
4. Ух ты, говорящая рыба, реж. Роберт Саакянц, 1983.
5. Сказочка про козявочку, реж. Владимир Петкевич, 1985.
6. Бескрылый гусенок, реж. Оксана Черкасова, 1987.
7. Дело прошлое, реж. Оксана Черкасова, 1989.
8. Про барана и козла, реж. Наталья Березовая, 2004.
9. Моя любовь, реж. Александр Петров, 2006.
10. Гордый мыш, реж. Наталья Березовая, 2007.

Анализ и интерпретация театрального спектакля

План анализа просмотренного спектакля

1. Название учреждения культуры, название постановки (с указанием режиссера), дата показа.
2. Случаен ли выбор Вами этого театра?
3. Какие постановки Вы еще видели в этом театре?
4. Случаен ли выбор спектакля (причина выбора)?
5. Была ли известна пьеса до просмотра спектакля? (Если известна, то чем?)
6. Если Вы видели эту пьесу в других театрах, сопоставьте свое впечатление и оценку с увиденным в данном случае.
7. Что произвело впечатление (показалось интересным) в решении спектакля: смысловое решение, сценография, костюмы, пластическое решение, музыкальное оформление?
8. Были ли интересны характеры, созданные актерами?
9. Чья игра (персонаж – исполнитель роли) поразила или оставила равнодушным? Свои наблюдения и выводы разъяснить.

10. Какие конфликты, представленные в постановке, Вам показались наиболее острыми, яркими и актуальными?
11. Было ли Ваше внимание постоянно приковано к происходящему на сцене или что-то отвлекало?
12. Сложился ли для Вас «дух» спектакля, его образ?
13. Чем для Вас ценен этот спектакль?
14. Какие открытия Вы сделали для себя?
15. Как Вы думаете, почему театр взял эту пьесу?
16. Что бы Вы скорректировали в данном спектакле, если бы выступили как режиссер-постановщик?

При выполнении задания студент должен показать знание основных теоретических понятий, особенностей различных видов искусства, способность аналитически осмысливать и интерпретировать феномены искусства, понимать его язык, выявлять смыслы, заложенные в художественном произведении.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

Анализ и интерпретация произведения искусства [Текст] : художественное сотворчество : [учеб. пособие для пед. вузов / Н. Я. Яковлева [и др.] ; под ред. Н. А. Яковлевой. - Москва : Высшая школа, 2005. - 549, [2] с.

Дополнительная литература

Барбой, Юрий Михайлович. К теории театра [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / Ю. Барбой ; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2008. - 237, [1] с.

Введение в театроведение [Текст] : [учеб. пособие для вузов / сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой] ; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2011. - 366 с.

Борев, Юрий Борисович Эстетика [Текст] : [в 2 т.] / Юрий Боров ; Независимая акад. эстетики и свобод. искусств. - 5-е изд., доп. - Смоленск : Русич, 1997.

Визер, Виктория Владимировна. Живописная грамота [Текст] : система цвета в изобразительном искусстве / В. В. Визер. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 191 с.

Волков, Николай Николаевич. Цвет в живописи [Текст] / Н. Н. Волков ; [вступ. ст. В. В. Ванслова ; Акад. художеств СССР, Науч.-исследоват. ин-т теории и истории изобраз. искусств Акад. художеств СССР]. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Искусство, 1984. - 320 с.

Габричевский, Александр Георгиевич. Морфология искусства [Текст] : [сборник] / А. Г. Габричевский ; [сост., введ., примеч. и коммент. Ф. О. Стукалова-Погодина ; общ. ред. А. М. Кантора]. - Москва : Аграф, 2002. - 862, [1] с

Николина, Наталья Анатольевна. Филологический анализ текста [Текст] : [учеб. пособие для пед. вузов по спец. 032900 - Русский язык и литература] / Н. А. Николина ; Междунар. акад. наук пед. образования. - Москва : Академия, 2003. - 254, [1] с.

Поповская, Любовь Васильевна. Лингвистический анализ художественного текста в вузе [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 031000 и специальности 031001 - "Филология"] / Л. В. Поповская (Лисоченко). - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 510 с.

Раушенбах, Борис Викторович. Пространственные построения в живописи [Текст] : очерк основных методов / Б. В. Раушенбах ; Акад. наук СССР, ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР. - Москва : Наука, 1980. - 287, [1] с.

Яковлева, Нонна Александровна. Практикум по истории изобразительного искусства [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, Т. Ю. Дегтярева ; под ред. Н. А. Яковлевой. - Москва : Высшая школа, 2004. - 318, [1] с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
5. Пакет офисных программ: Office Standard 2016 Russian OLP NL Academic Edition.