

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 12.04.2022 08:08:58
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

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

Факультет психолого-педагогического образования
Кафедра психологии и педагогики дошкольного и начального образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02ДВ.03.01 ОСНОВЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили	«Начальное образование и дошкольное образование»
Форма обучения	Очная

Рабочая программа дисциплины « Основы искусствознания» Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», Нижний Тагил, 2021. 21 с.

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (№125 от 22.02.2018)

Автор: канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры ППО Е.Д.Трофимова

Одобен на заседании кафедры ППО 16 апреля 2021 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой ППО Малеева Е.В. ФИО

Рекомендован к печати методической комиссией ФППО 20 апреля 2021 г., протокол № 4

Председатель методической комиссии ФППО Зубарева Е.С. ФИО

© Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021.

© Е.Д.Трофимова, 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. Учебно-тематический план	5
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	6
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	12
6.1. Организация самостоятельной работы студентов.....	12
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	12
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	Ошибка!
Закладка не определена.	
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
Ошибка! Закладка не определена.	

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины—ввести студентов в мир различных видов искусства и их художественных языков, сформировать готовность и способность к самостоятельному освоению художественных ценностей, созданных и создаваемых человечеством, выработать навыки анализа и интерпретации художественных произведений.

Задачи дисциплины:

- способствовать освоению студентами системы теоретических знаний и понятий, необходимых для анализа и интерпретации произведений различных видов искусств.
- сформировать у студентов навыки постижения смысла произведений, созданных в разном художественном материале и разных художественных системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основы искусствознания является дисциплиной вариативной части основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Начальное образование и дошкольное образование».

Содержание программы обусловлено вводным и, одновременно, базовым характером дисциплины в процессе формирования профессиональной компетентности будущего специалиста в сфере образования.

Основы искусствознания связаны с целым рядом дисциплин психолого-педагогического модуля., в рамках которого осуществляется становление ряда универсальных и общепрофессиональных компетенций. Непосредственно Основы искусствознания связана с такими дисциплинами, как «Педагогика», «Психология», «Теория и практика музыкального искусства», «Теория и практика изобразительного искусства». При реализации содержания дисциплины необходимо рассмотрение материала в опоре на основные позиции дидактики и теории познания, на знания историко-теоретических аспектов музыковедения и изобразительного искусства. Организация производственной практики должна предусматривать совокупность заданий, направленных на ознакомление с современными подходами реализации содержания программы по музыкальному развитию детей дошкольного возраста.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Построение воспитывающей образовательной среды	ОПК4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей	ИОПК 4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств, формирования нравственного облика, нравственной позиции и нравственного поведения
		ИОПК 4.2. Умеет использовать ситуации, складывающиеся в процессе образовательной деятельности, для воспитания у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку
		ИОПК 4.3. Применяет различные методы и приемы становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности,

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		способы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
	ПК-3.Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	ИПК 3.1.Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания учебных предметов в начальных классах ИПК 3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся ИПК 3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения
	ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебным предметам в рамках урочной и внеурочной деятельности	ИПК 4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при обучении учебным предметам в начальных классах ИПК 4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса ИПК 4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	34
Лекции	12
Практические занятия	22
Самостоятельная работа	83
Подготовка к экзамену, сдача экзамена	27
Подготовка к зачету, сдача зачета	

4.2. Учебно-тематический план

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия		
Тема1 Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	36	2		34	Проверка тетрадей Обсуждение вопросов ПЗ.
Тема2.ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА.	36	2	8	26	Проверка выполненного

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия		
Анализ и интерпретация произведения литературы					задания на практическом занятии. Терминологический диктант; проверочная работа по нахождению художественных средств и стихотворного размера в предложенных поэтических отрывках
Тема3 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения музыки, живописи, скульптуры и архитектуры	36	4	8	24	Проверка выполненного задания на практическом занятии. Терминологический диктант. Групповая работа.
Тема4 СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения экранного и театрально-сценического искусства	36	4	6	26	Проверка тетрадей. Проверка выполненного задания на практическом занятии. Групповая работа
Подготовка и сдача экзамена				27	
Всего по дисциплине	144	12	22	110	

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства **Лекция(2 час.)**

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. Язык литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, театра. 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

Лекция(2 час.)

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.

Практические занятия (8 час.)

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. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения музыки, живописи, скульптуры и архитектуры

Лекция(4 час.)

Содержание и форма произведений музыкального искусства. Музыкальный жанр. Первичные и вторичные музыкальные жанры. Взаимосвязь первичных и вторичных жанров. Способы и условия бытования музыкальных жанров. Специфика камерных и концертных жанров. Вокальные и инструментальные музыкальные жанры. Виды произведения вокального жанра. Виды произведений инструментального жанра. Классификация музыкальных жанров по содержанию.

Жанровые разновидности песни, танца и марша. Структура классической симфонии. Классическая соната. Циклическое вокальное или вокально-инструментальное произведение. Разновидность оперы XVIII столетия.

Музыкальная форма и ее роль в композиторской практике. Гомофонические формы. Период как экспозиционный тип изложения. Части периода. Предложения. Фразы. Мотивы. Период единого строения. Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма. Сложная трехчастная форма. Вариационная форма. Методы варьирования. Рондо. Характерные черты эпизодов в форме рондо. Сонатная форма. Циклические формы. Полифонические формы.

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.

Практические занятия(8 час.)

Музыка как вид искусства. Музыка-искусство интонируемого смысла. Интонация. Метр. Размер. Динамика. Тембр. Лад. Значение минорного и мажорного лада в музыке. Музыкальный жанр. Первичные и вторичные музыкальные жанры. Взаимосвязь первичных и вторичных жанров. Способы и условия бытования музыкальных жанров. Вокальные и инструментальные музыкальные жанры. Виды произведения вокального жанра. Виды произведений инструментального жанра. Классификация музыкальных жанров по содержанию. Музыкальная форма и ее роль в композиторской практике. Содержательная характеристика понятия стиль. Дифференциация стилей отдельных художественных направлений.

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. Материал живописи, графики, скульптуры. Понятие художественной техники. Особенности художественной техники графики (рисунок, литография, ксилография, линогравюра, офорт и т. д.). Художественные техники в живописи (пастель, акварель, темпера; фреска; мозаика; витраж; масляная живопись и др.). Художественные техники в скульптуре (ваяние в камне, гипсе, бронзе, резьба по кости, дереву и т. п.).

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

Скульптура в системе изобразительных искусств. Виды скульптуры: круглая скульптура и рельеф (барельеф и горельеф). Жанры и жанровые модификации скульптуры в их историческом становлении (исторический и бытовой портрет, мемориальная, культовая, декоративная, «ландшафтная» скульптура и т. д.). Художественные техники в скульптуре (ваяние в камне, гипсе, бронзе, резьба по кости, дереву и т. п.). Цвет, фактура, физические свойства материала скульптора (тяжелый, легкий, массивный, гибкий и т. д.) и их выразительные возможности.

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.

Тема 4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения экранного и театрально-сценического искусства

Лекция(4 час.)

Экранные искусства и их специфика. Кино, мультипликация – детища технического прогресса XX века. Общность и различие в технологии производства (фотомеханические и электронные технологии) 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, киноэпопея, мюзикл, фильм-опера, фильм-балет и др.), документальное (репортаж, кинонаблюдение, кинопортрет, киноочерк, кинохроника). Место мультипликации

(графической и объемной) в кругу экранных искусств: особое искусство, пользующееся кинематографической техникой.

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.

Практические занятия (6 час.)

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».

Игровой материал (инсценированные драматические события). Общность и отличие от материала театрального искусства. Специфика кинороли. Особенности художественного оформления пространственного интерьера.

Способы технической фиксации игрового или жизненного материала. Кино(видео)камера как творец художественного материала. «Субъективная камера».

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. Экранный образ. Объективный и субъективный содержательный планы (фиксация видимого и авторская оценка). «Прозаический» и «поэтический» кинематограф.

Этапы становления содержания 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.

Чувственно-пластическая, документальная основа экранного языка. 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).

Стиль и стилистика.

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.

Семиотика кино, ее достижения и методы. Прочтение экранного «текста». Выявление структуры «кода» или «языка» киноискусства.

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.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обучение по дисциплине « Основы искусствознания» целесообразно построить с использованием компетентностного подхода, в рамках которого образовательный процесс строится с учетом специфики будущей профессиональной деятельности студентов. Целесообразно построить с использованием традиционного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наиболее общие педагогические вопросы, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических занятиях ведется работа по усвоению практических умений и навыков анализа и интерпретации произведений искусств.. Лекционные занятия должны стимулировать познавательную активность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к примерам, взятым из практики, включение проблемных вопросов и ситуаций.

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических занятий необходимо использовать следующие технологии:

–игровое моделирование, благодаря которому студенты имеют возможность «проигрывать» ситуации своей будущей профессиональной деятельности, связанные с организацией работы по музыкальному развитию детей дошкольного возраста.

–обучение в сотрудничестве (совместная разработка и представление цикла занятий с последующим обсуждением результатов работы на занятиях в группе);

–проектная деятельность (разработка проекта).

В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и дискуссионное) построение практических занятий:

–обсуждение, анализ и оценка выступлений студентов;

–обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (проектов).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов включает изучение вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, расширение и углубление знаний по темам, рассмотренным на лекционных занятиях. При подготовке к практическим занятиям студенты изучают научную, искусствоведческую литературу, выполняют творческие задания и аннотируют предложенную справочно-энциклопедическую литературу. Письменные работы преподавателем проверяются выборочно, устные выступления оцениваются в ходе практического занятия.

Самостоятельная работа помимо обязательной работы с научной, искусствоведческой и справочно-энциклопедической литературой при подготовке к практическим занятиям включает самостоятельное общение с искусством: посещение музеев, выставок, театров, концертных залов и кинозалов, чтение художественной литературы, что будет способствовать формированию необходимого художественного кругозора студента и обогащению опыта восприятия произведений различных видов искусства.

Тематика практических занятий

Тема 2. ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения литературы

Практические занятия(8 час.).*Анализ произведения литературы*

Групповая работа: анализ по предложенной схеме рассказа В. Драгунского или Дж. Хэрриота (по выбору группы) либо стихотворения С. Есенина (по выбору группы).

Тема 3. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения музыки, скульптуры и архитектуры

Практические занятия(8 час.).*Анализ произведения живописи*

Групповая работа: студенты индивидуально или в малых группах работают с журналами «Музыкальное искусство», «Художественная галерея» - анализ произведения музыки, живописи (по выбору) и его презентация.

Тема 4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения экранного и театрально-сценического искусства

Практические занятия(6час.).*Анализ анимационного фильма.*

Групповая работа: просмотр и анализ в группе художественного фильма (по выбору преподавателя – вариант «Ежик в тумане» Ю. Норштейна).

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

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 музыкального произведения

План анализа

1. Название музыкального произведения, имя автора.
2. Год (годы) создания
3. Сведения об авторе (краткие), стиль его работы; события, вдохновившие на создание произведения; история создания.
4. Анализ музыкального образа и средств музыкальной выразительности:
 - как начинается произведение
 - какой характер имеет мелодия
 - какой образ возникает в вашем сознании
 - как заканчивается произведение
 - к чему привело развитие образа
 - для чего автор создал это произведение
 - какая основная мысль владела им в процессе создания
5. Жанр музыкального произведения
6. Ваше впечатление и отношение к музыкальному произведению.

Композиторы, чьи произведения студенты самостоятельно выбирают для анализа:

Композиторы, чьи работы студент самостоятельно выбирает для анализа

А. Вивальди «Времена года». Концерт №1 ми мажор «Весна»

И.С. Бах «Токката и фуга ре минор». «Хорошо темперированный клавир» (Прелюдия и фуга №1 до мажор). Месса си минор. Концерт для фортепиано с оркестром ре минор.

Й. Гайдн Симфония №103 ми бемоль мажор с тремоло литавр.

В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада». Симфония №40. Реквием.

Л. Бетховен Соната №14 до диез минор. «Элизе». Симфония №3 «Героическая». Симфония №5. Симфония №9.

Ф. Шуберт «Прекрасная мельничиха». «Аве Мария». Экспромты. Музыкальный момент.

Р. Шуман «Детские сцены»

Ф.Шопен «Фантазия-экспромт». Вальсы (додиез минор, ля минор). Полонез ля мажор. Прелюдии. Мазурки.

М.И. Глинка «Камаринская», «Вальс-фантазия»

А.П. Бородин Симфония №2 «Богатырская»

М.П. Мусоргский «Хованщина» Увертюра.

М.П. Мусоргский «Борис Годунов» Песня Варлаама. 1 действие

Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»

П.И. Чайковский Симфония №4 f-moll/«Евгений Онегин»

Анализ и интерпретация живописного произведения

План анализа

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

Художники, чьи работы студент самостоятельно 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 скульптурного произведения

План анализа:

1. Название скульптуры. Автор. Время создания.
2. Характеристика образа: общекультурный контекст.
3. Характеристика образа: авторское видение.
4. Ракурсное восприятие скульптуры (вид образа с разных сторон).
5. Характеристика деталей, создающих образ.
6. Предмет, материал, форма и светотень.
7. Специфика восприятия скульптурного произведения.
8. Ваше впечатление, отношение к скульптуре.

Скульптуры для анализа:

1. Скульптурная группа «Лаокоон». Скульптура работы греческих ваятелей с Родоса – Агесандра, Полидора и Афинодора.
2. Марк Антокольский («Смерть Сократа», «Мефистофель», «Иван Грозный»).

Анализ и интерпретация архитектурного произведения

План анализа архитектурного сооружения:

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 художественного анимационного фильма

План анализа художественного 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 козавочку, 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

Схема 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?

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования, собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий. В процессе ведения дисциплины может быть использована накопительная балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена.

Экзамен имеет комплексный характер и состоит из двух частей: теоретической и практической. Один билет включает теоретический вопрос и практическое задание (проанализировать и интерпретировать произведение искусства: произведение музыки, произведение художественной литературы, картину, скульптуру, памятник архитектуры, драматический либо музыкальный спектакль).

Примерные основные вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамена)

1. Искусство как специфическая форма общественного сознания.
2. Виды искусства, их специфика, историческая изменчивость иерархии.
3. Основные методы анализа и интерпретации художественного произведения.
4. Специфика литературы в системе искусств.
5. Произведение литературы как художественное целое.
6. Историческое движение и развитие литературы: художественные направления.
7. Роды и жанры литературы.
8. Сюжет и композиция литературного произведения.
9. Средства художественной выразительности: тропы.
10. Интонационно-синтаксическая выразительность художественной речи. Средства звуковой организации речи.
11. Рифма и ее виды. Строфа и ее виды.
12. Системы стихосложения в русской поэзии и их выразительные возможности.
13. Автор и читатель произведения литературы.
14. Система персонажей произведения литературы.
15. Понятие пространственных искусств и их виды. Типы изобразительного искусства.
16. Живопись и ее виды и жанры.
17. Художественно-выразительные средства живописи.
18. Скульптура и ее виды.
19. Художественно-выразительные средства скульптуры.
20. Архитектура в системе пространственных искусств. Виды архитектуры.
21. Художественно-выразительные возможности архитектуры.
22. Стили архитектуры.
23. Экранные искусства и их специфика.
24. Жанровая система экранных искусств.
25. Материал (изобразительно-выразительные средства) киноискусства (анимации).
26. Содержание произведения экранного искусства.
27. Форма в экранном искусстве.
28. Театр как вид искусства и его специфика.
29. Виды театра в их историческом развитии.
30. Жанры театральных представлений.
31. Театральный спектакль и средства его художественной выразительности.

32. Сценическое пространство и его художественное оформление.
33. Режиссура как средство создания театральной формы.
34. Актер и актерская игра (пластический рисунок роли, актерская пластика и актерские амплуа).

Критерии оценки ответа по билету:

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

«Отлично» – студент владеет знаниями о специфике вида искусства, его жанров, художественном языке данного вида искусства, умеет выявить в произведении искусства его художественные особенности, отдельные детали, связать их с художественным замыслом произведения, для анализа привлекались дополнительные материалы о жизни и творчестве автора, истории создания произведения, отзыв написан хорошим литературным языком с использованием искусствоведческой и литературоведческой терминологии, студент свободно владеет данной терминологией, анализ произведения искусства выполнен самостоятельно.

«Хорошо» – студент владеет знаниями о специфике вида искусства, его жанров, художественном языке данного вида искусства, умеет выявить в произведении искусства его художественные особенности, отдельные детали, отзыв написан хорошим литературным языком с использованием искусствоведческой и литературоведческой терминологии, анализ произведения искусства выполнен в значительной степени самостоятельно.

«Удовлетворительно» – студент слабо владеет знаниями о специфике вида искусства, художественном языке данного вида искусства, умеет выявить в произведении искусства лишь его отдельные немногие художественные особенности, не связывает их с художественным замыслом произведения, текст написан без использования искусствоведческой и литературоведческой терминологии, по принципу «понравилось – не понравилось», либо в значительной степени заимствован.

«Неудовлетворительно» – студент не владеет знаниями о специфике вида искусства, его жанров, художественном языке данного вида искусства, анализ произведения искусства целиком заимствован.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1.Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475269> (дата обращения: 13.07.2021).

2.Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; под редакцией Т. С. Паниотовой. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1989-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112745> (дата обращения: 12.07.2021)..

3.Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа : учебник / М. И. Ройтерштейн. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-2508-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112746> (дата обращения: 08.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1.Садохин, А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / А. П. Садохин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 с. — ISBN 978-5-238-02207-9. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/74896.html>

2. Сохор, А. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / А. Н. Сохор. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3317-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/107022> (дата обращения: 08.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. Лань, Планета музыки, 2017. — 480 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/56564>. — ЭБС Лань.

Сетевые ресурсы:

Официальный сайт Института художественного образования Российской академии образования. Режим доступа: <http://www.art-education.ioso.ru>.

Официальный сайт Института общего образования РАО. Режим доступа: <http://www.art.ioso.ru/index.php/>.

Сайт Всероссийского педсовета. Режим доступа: <http://www.pedsovet.alledu.ru>.

Информационные системы и платформы:

1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (<https://do.ntspi.ru/>).

2. Интернет-платформа онлайн-курсов со свободным кодом «OpenedX» (<https://www.edx.org/>).

3. Интернет-платформа онлайн-курсов «Открытое образование» (<https://openedu.ru/>).

4. Электронная информационно-образовательная среда РГППУ (<https://eios.rsvpu.ru/>).

5. Платформа для организации и проведения вебинаров «MirapolisVirtualRoom».

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.

2. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные персональными компьютерами с доступом в интернет, доступом в электронную информационно-образовательную среду, программное обеспечение общего и профессионального назначения.