

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 14.02.2022 09:24:59
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство науки и высшего образования 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

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
Л. Е. Филатова/
11 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02ДВ.03.01 ОСНОВЫ ИСКУССТВОВЗНАНИЯ

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

Нижний Тагил

2019

Рабочая программа дисциплины «Основы искусствоведения». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2019. – 19 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), профили «Начальное образование и дошкольное образование».

Автор: кандидат культурологии, зав. кафедрой технологий художественного образования А. Н. Садриева

Рецензент: кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования И. Б. Ческидова

Одобрена на заседании кафедры ППО от 15.11.2019, протокол № 3.

Заведующий кафедрой М. В. Ломаева

Рекомендована к печати методической комиссией факультета психолого-педагогического образования от 19.11.2019, протокол № 1.

Председатель методической комиссии ФППО Е. Н. Скавичева

Программа утверждена решением Ученого совета факультета психолого-педагогического образования от 22.11.2019, протокол № 3.

Декан ФППО М. В. Ломаева

Главный специалист ОИР О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2019.
© Садриева А.Н., 2019.

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.....	6
5. Образовательные технологии.....	11
6. Учебно-методическое обеспечение	11
6.1 Организации самостоятельной работы студентов	11
6.2 Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	11
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	18
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	19

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: ввести студента в мир различных видов искусства и их художественных языков, сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному освоению художественных ценностей, созданных и создаваемых человечеством, 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 ООП: дисциплина входит в часть основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Начальное образование и дошкольное образование», формируемую участниками образовательных отношений, и является курсом по выбору.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-4. 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, 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	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

развитие интереса к учебным предметам в рамках урочной и внеурочной деятельности	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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 час.), их распределение по видам работ представлено в таблице № 1.

Таблица № 1

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	Зсеместр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	34
Лекции	12
Практические занятия	22
Самостоятельная работа, в том числе:	83+27
Изучение теоретического курса	43
Самоподготовка к текущему контролю знаний	40
Подготовка к экзамену	27

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Всего, часов	Вид контактной работы, час				Самостоятельная работа, час	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	Из них интерактивной форме		
Тема 1. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	16	2				14	Проверка тетрадей
Тема 2. ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения литературы	36	2	8		8	26	Проверка выполненного задания на практическом занятии. Терминологический диктант; проверочная работа по нахождению художественных средств в предложенных поэтических отрывках. Проверочная работа по определению стихотворного размера

							предложенных поэтических отрывков. Групповая работа
Тема 3. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения музыки, живописи, скульптуры и архитектуры	36	4	8		8	24	Проверка тетрадей. Проверка выполненного задания на практическом занятии. Терминологический диктант. Групповая работа
Тема 4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения экранного и театрально-сценического искусства	29	4	6		6	19	Проверка тетрадей. Проверка выполненного задания на практическом занятии. Групповая работа
Экзамен	27					27	
Итого	144	12	22		22	83+27	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
1.	Тема 2. ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения литературы	8
2.	Тема 3. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения музыки, живописи, скульптуры и архитектуры	8
3.	Тема 4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения экранного и театрально-сценического искусства	6

4.3. Содержание разделов (тем) 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. Производство искусства как художественная модель мира.

Искусство как семиотическая система в контексте культуры. Производство 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 действа.

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

Структура содержания курса «Основы искусствознания» представляет собой систему лекционных и практических занятий.

На *лекционных занятиях* раскрывается теоретический материал обобщающего и систематизирующего характера. Лекции призваны побуждать студентов задавать вопросы и формировать у них потребность найти ответы в разнообразных источниках.

Специфика *практических занятий* по дисциплине «Введение в искусствознание» заключается в том, что важнейшим их назначением является освоение новой учебной информации. При этом реализация названных функций предполагает активную опору на самостоятельную работу, в процессе которой студенты из разнообразных источников черпают учебную информацию, осмысливают ее, оформляют в доклады и сообщения, которые воспроизводят на практических занятиях.

В процессе реализации программ педагогических дисциплин предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий (проблемное обучение, учебные дискуссии, рефлексивные технологии, работа с интерактивным обучающим компьютерным диском, групповая работа).

6. Учебно-методическое обеспечение

6.1. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы

Программой курса предусмотрена самостоятельная работа студентов, которая предполагает их подготовку к выполнению заданий на практическом занятии и решение следующих задач:

Самостоятельная работа помимо обязательной работы с научной 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.

6.2. Организация текущего контроля

При изучении курса предусмотрены следующие виды текущей аттестации:

-анализ и оценка качества сообщений, с которыми студенты выступают на практическом занятии;

-оценка учебно-познавательной активности студентов при обсуждении педагогических проблем и выполнении творческих заданий;

-анализ результатов аннотирования и реферирования, научных психолого-педагогических статей.

Текущая аттестация позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их способность применять эти знания при выполнении практических заданий.

Система аттестации при реализации курса призвана обеспечивать выполнение следующих требований: объективность, систематичность, разнообразие форм оценивания, комплексный характер, индивидуальный подход, педагогический такт преподавателя.

6.3. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена в 3 семестре.

Форма проведения экзамена: по билетам, 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.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

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).

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 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 диэз 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 (до диэз 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. Поленов, 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. Пирсони, 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.
- 14.

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 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

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?

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.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:

«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:

Ильина, Т. В. Введение в искусствоведение : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/456257>

Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возрождения, барокко (хрестоматия) [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 050100 – «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование»/ Пылаев М.Е.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.—70с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32045> .— ЭБС «IPRbooks».

Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. Лань, Планета музыки, 2015. — 480 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/56564>. — ЭБС Лань.

Дополнительная литература

Дорошевич, А. Стил и смысл : учебное пособие / А. Дорошевич. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013. — 340 с. — ISBN 978-5-87149-150-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/30642.html> .

Коломиец, Г. Г. Мировая культура и искусство : курс лекций / Г. Г. Коломиец, И. В. Колесникова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 311 с. — ISBN 978-5-7410-1604-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/69914.html>

Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Е. В. Омельяненко. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-1642-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/92657> ..

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>

Информационные сетевые ресурсы:

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.7 — Искусство и мировая художественная культура. Каталог.

<http://artclassic.edu.ru/> — Российский общеобразовательный портал. Коллекция: мировая художественная культура

<http://hudozhnikam.ru/index.html> — Художникам.Ру. Коллекция книг о живописи и искусстве.

<http://architecture.artyx.ru/> — Архитектура: книги об архитектуре

<http://biblioteka.teatr-obraz.ru/text> — Библиотека Театра-студии «У паровоза».

<http://www.nasledie-rus.ru/> — Наше наследие: иллюстрированный культурно-исторический журнал

http://orfiles.org.ru/load/vikhrova_nv_quotdragocennyj_kristallquot_metod_i_instrument_analiza_i_interpretacii_proizvedeniya_iskusstva/1-1-0-41 — скачать книгу Вихровой Н. В. «Драгоценный Кристалл» — метод и инструмент анализа и интерпретации произведения искусства

<http://www.rusarch.ru/vipper1.htm> — читать книгу: Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. — М., 1985

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лекционная аудитория.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор.
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
6. Лицензионное программное обеспечение: LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice Impress, Kaspersky Endpoint Security - 300, Adobe Reader.
7. ИРБИС электронный каталог.