

Приложение 1 к РПД Методология анализа и интерпретации произведения искусства
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили) Художественное образование. Дизайн
Форма обучения – очная
Год набора - 2022

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.	Кафедра	Искусств и дизайна
2.	Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
3.	направленность (профили)	Художественное образование. Дизайн
4.	Дисциплина (модуль)	Методология анализа и интерпретации произведения искусства
5.	Форма обучения	очная
6.	Год набора	2022

I. Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения лекционных и практических занятий

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения лекционных занятий

Работа с лекционным материалом – это работа с записями.

Материал лекций является алгоритмом поиска информации на заданную тему, ориентирует в проблемах и ресурсах информационных систем. Материалы лекции необходимо использовать для подготовки к практическим занятиям. В ходе лекции следует внимательно относиться к тем моментам, где преподаватель указывает на основные и дополнительные источники информации: следует четко записывать данные источника, оставлять место для дополнительных комментариев, а также для того, чтобы записать аналогичный источник информации, раскрывающий данный пункт темы. В качестве дополнительной работы следует применять метод формализации записей, то есть на свободном месте создавать схемы, зафиксированного материала. Новые термины, понятия, определения следует выделять, добиваться глубокого запоминания формулировок, а также мысленно выстраивать логику связей между терминами и определениями различных модулей.

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям

Практические занятия посвящены изучению наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.

Рекомендуется подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной практикой. Список рекомендованной литературы следует дополнить современными источниками, в том числе аналитикой по реализованным проектам в креативных индустриях, культурных мероприятий.

1.3. Методические рекомендации по созданию презентации

Алгоритм создания презентации:

- 1 этап – определение цели презентации
- 2 этап – подробное раскрытие информации,
- 3 этап – основные тезисы, выводы.

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени докладчика и его контактной информации;
- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое описание основных вопросов;
- оставшиеся слайды имеют информативный характер.

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.

Требования к оформлению и представлению презентации:

1. Тщательно структурированная информация.
2. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков.
3. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац.
4. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца.
5. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно.
6. Графика должна органично дополнять текст.
7. Выступление с презентацией длится не более 10 минут;

1.4. Методические рекомендации по подготовке кейс-задания

Анализ художественного произведения выполняется в письменной форме (3-4 стр. А4)

Алгоритм анализа:

- 1 этап – определение вида, жанра произведения;
- 2 этап – подробное раскрытие информации,
- 3 этап – основные тезисы, выводы.

1.5. Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать: титульный лист; содержание; введение; основную часть, состоящая из двух-трех параграфов, заключение и список литературы.

Объем реферата должен составлять не менее 10 - 15 страниц машинного текста. При оформлении реферата следует соблюдать следующие правила:

1. Текст должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа формата А4, шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта-14. Выравнивание текста производится по ширине текста, межстрочный интервал-1,5 строки, поля: сверху и снизу-20мм, слева-30мм, справа-10мм; абзацный отступ- 1,25 см.
2. Ссылки (сноски) нумеруются последовательно в пределах страницы, на каждой новой странице нумерацию ссылок начинают сначала.
3. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Заголовки печатаются прописными буквами. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Перенос слов в заголовках не допускается.

4. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но на самом титульном листе номер страницы не проставляется. Номер страницы ставится вверху с выравниванием по центру.
5. Список литературы и сноски оформляются в соответствии с действующими ГОСТ-ами по оформлению библиографического списка.

1.7. Методические указания к выполнению тестовых заданий

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые необходимо дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.

Вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей, в этом случае необходимо найти ответ, который является верным по существу, обобщает какое-либо понятие, раскрывает процесс и т.п.

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме определено так, чтобы быть достаточным для оценки знаний по всему пройденному материалу.

1.8. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета.

Подготовка к зачету предполагает последовательную активность в освоении материалов курса, участие в лабораторных занятиях, выполнение заданий для самостоятельной работы. В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическим материалам и закрепляют промежуточные знания. На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:

1. самостоятельная работа в течение семестра;
2. непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
3. подготовка к ответу на вопросы.

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, основную и дополнительную литературу.

Зачет проводится в устной форме по билетам, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках билета, а также, помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-ориентированной направленности по программе данного курса.

На подготовку к ответу на билет на зачете отводится 20 минут.

Результат зачета выражается оценками «зачтено», «незачтено».

При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю в начале зачета, а также письменные принадлежности. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета.

II. Планы практических занятий

Тема 1: Искусство в системе культуры.

Интерактивное занятие: проблемный семинар

План

1. Особенности произведений временных видов искусства;
2. Особенности произведений пространственных видов искусства;
3. Особенности произведений синтетических видов искусства.

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите проблемы самоактуализации человека в искусстве.
2. Охарактеризуйте содержание искусства как эстетической деятельности: искусство как духовное освоение действительности, как восприятие действительности в развитых формах человеческой чувственности.
3. В чем специфика познавательной, этической и эстетической деятельности человека в системе культуры;
4. Опишите особенности произведений временных, пространственных, синтетических видов искусства.

Задание для самостоятельной работы

Подготовьте презентацию (см. темы презентаций).

Тема 2: Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства

План

1. Искусствоведческий и культурологический анализ художественного произведения.
2. Структурно-семиотический, психоаналитический, комплексный, системный подходы к анализу произведений искусства

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Раскройте сущность анализа и синтеза как методов постижения произведения искусства.
2. В чем специфика эстетического анализа художественного произведения.
3. Опишите особенности структурно-семиотического, психоаналитического, комплексного, системного подходов к анализу произведений искусства

Задание для самостоятельной работы

Напишите реферат (см. темы рефератов).

Тема 3: Интерпретация художественного произведения

Интерактивное занятие: круглый стол

План

1. Особенности научной и критической интерпретации.
2. Виды интерпретации художественного произведения.

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Определите специфику интерпретации произведений искусства
2. Определите понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ»

3. Опишите сущность герменевтического метода интерпретации художественного произведения

Задание для самостоятельной работы

Подготовьтесь к тестированию. Подготовьте доклад по книге «Основы теории художественной культуры» под ред. Л.М. Мосоловой.

Тема 4: Анализ и интерпретация живописного произведения

План

1. Особенности произведений изобразительного искусства.
2. Жанры и виды изобразительного искусства.
3. Техники и изобразительно-выразительные средства;
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите особенности произведений изобразительного искусства.
2. Перечислите жанры и виды изобразительного искусства.
3. Опишите изобразительно-выразительные средства изобразительного искусства

Задание для самостоятельной работы

Кейс-задание: проведите анализ произведения изобразительного искусства (на выбор) по схеме

- история создания (автор, название, время создания, сведения из биографии художника, прототипы и пр.);
- вид живописи, жанр произведения, техника исполнения;
- сюжет, если есть, образы и др.;
- особенности композиции, вид, средства и др.;
- особенности колористического решения живописного произведения;
- стиль, направление, течение, индивидуальность творческих приемов;
- значение произведения для художественной культуры, для творчества автора и др.;

Тема 5: Анализ и интерпретация литературного произведения

План

1. Особенности произведений литературы.
2. Жанры и виды литературы.
Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите особенности литературных произведений.
2. Перечислите жанры и виды литературы.
3. Опишите выразительные средства литературы

Задание для самостоятельной работы

Кейс-задание: проведите анализ литературного произведения (на выбор) по схеме

- определить тему, проблему и идею произведения;
- указать средства создания художественного образа (тропы, фигуры);
- определить форму повествования, перечислить персонажей, отметив их статус в структуре произведения;
- тип конфликта;
- охарактеризовать сюжетные элементы (экспозицию, завязку, кульминацию, развитие действия, развязку);

- отметить композиционные приёмы.

Тема 6: Анализ памятников архитектуры

План

1. Особенности архитектуры.

2. Виды литературы.

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Опишите особенности архитектуры.

2. Перечислите виды литературы.

3. Опишите выразительные средства архитектуры

Задание для самостоятельной работы

Кейс-задание: проведите анализ памятника архитектуры (на выбор) по схеме

- история создания архитектурного сооружения и рассмотрение творческого пути его автора;
- определение принадлежности сооружения к исторической эпохе, художественному стилю, архитектурному направлению;
- выявление художественных средств и приемов создания архитектурного образа (симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб);
- выявление связи между внешним и внутренним обликом архитектурного сооружения, его сочетание с окружающей средой;
- рассмотрение использования других видов искусства в оформлении архитектурного облика здания;
- итоговая характеристика художественного образа произведения

Тема 7: Культурологический анализ художественного произведения

План

1. Основные этапы культурологического анализа

2. Художественное произведение как носитель национальной культуры

Литература: [1]; [2]; [3]; [4].

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите основные этапы культурологического анализа.

2. В чем актуальность и значение художественного произведения для современного общества (приведите примеры).

3. В чем специфика художественного произведения как носителя национальной культуры

Задание для самостоятельной работы

Кейс-задание: проведите культурологический анализ художественного произведения (на выбор) по схеме

- Актуальность и значение художественного произведения для современного общества.
- Художественное произведение как единое целое. Изучение произведения искусства с точки зрения взаимосвязи “историческая эпоха – автор – произведение” при обязательном учете идеологических, социокультурных или других значимых факторов.
- Специфика художественного образа, его символичность, многозначность. Культурный контекст как необходимое условие понимания художественного образа. Язык художественного текста: композиция, колорит, ритм и т.д.
- Творчество писателя с позиции явлений и фактов культуры, стимулирующих и обуславливающих создание художественных текстов.
- Художественное произведение как носитель национальной культуры.

- Взаимосвязь, диалог культур, заимствование и новаторство в художественном произведении.
- Связь данного произведения с другими видами искусства: музыкой, изобразительным искусством, театром, кино и т.д.
- Жизнь художественного произведения в современном искусстве, разнообразие трактовок художественного образа.
- Итоговая характеристика художественного произведения, сопоставление с первоначальной трактовкой.