

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

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**Б1.В.ДВ.5.2 АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА**

Уровень высшего образования
Направление подготовки
Профиль подготовки
Формы обучения

Бакалавриат
44.03.01 Педагогическое образование
«Сценические искусства»
Очная, заочная

Нижний Тагил
2017

Рабочая программа дисциплины «Анализ и интерпретация произведения искусства». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2017. – 24 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 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 технологий художественного образования 15 сентября 2017 г., протокол № 1.

Заведующий кафедрой А. Н. Садриева

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 25 октября 2017 г., протокол № 3.

Председатель методической комиссии ФХО А.В. Миронов

Декан ФХО Н. С. Кузнецова

Заведующая отделом АВТиМТО научной библиотеки О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2017.
© Садриева А. Н., 2017.

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-методические материалы.....	11
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий.....	11
6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы студента.....	12
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	13
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	13
9. Текущая аттестация качества усвоения знаний.....	13
10. Промежуточная аттестация.....	14

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведения искусства» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Сценические искусства». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Ее изучение логически связано с освоением следующих профильных дисциплин: «История классической драматургии», «История и теория театра», «История и теория музыки», «Музыкальная интерпретация поэтического текста».

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведения искусства» предполагает тесную связь с перечисленными дисциплинами, но в отличие от них ориентирована на освоение специфических особенностей языка всех видов искусства, осознание их видового своеобразия и многообразия жанровых форм.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций:

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;

СК-1 – способность владеть системой знаний по истории и теории искусства;

СК-2 – готовность анализировать художественные произведения различных форм, жанров и стилей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

– основные аспекты общения (коммуникация, интеракция, социальная перцепция); теорию детского коллектива, методы педагогического взаимодействия;

– основные теоретические понятия и категории, необходимые для восприятия и анализа произведения искусства; типологические отличия различных видов искусства, их деление на роды и жанры, изобразительно-выразительные средства различных искусств;

– основные произведения искусства, используемые в практике воспитания детей в дошкольных учреждениях, средней общеобразовательной школе, учреждениях дополнительного образования;

уметь:

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности обучающихся; использовать интерактивный электронный контент, инновационные формы организации занятий;

– применять основные информационно-исследовательские навыки, связанные с получением, переработкой и освоением художественной информации; использовать в профессиональной деятельности знания об основных видах и жанрах искусства в их историческом развитии;

– анализировать произведения искусства различных видов, художественных стилей и направлений;

– выявлять в процессе своей профессиональной деятельности в мировом культурно-историческом наследии его гуманистический, человекотворческий потенциал;

владеть:

– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; инновационными и альтернативными методиками обучения;

– навыками самостоятельного освоения художественных ценностей, созданных и созидаемых человечеством, использования их в своей профессиональной педагогической деятельности;

– навыками анализа произведений искусства различных видов, художественных стилей и направлений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

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

Таблица № 1

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Очная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	3 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	30
Лекции	10
Практические занятия	20
Самостоятельная работа, в том числе:	78
Изучение теоретического курса	48
Самоподготовка к текущему контролю знаний	30
Подготовка к экзамену в 3 семестре	36

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица № 2

Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Семестр	Всего, часов	Вид контактной работы, час				Самостоятельная работа, час	Формы текущего контроля успеваемости
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	Из них в интерактивной форме		
Тема 1. Основные принципы	3	10	2				8	Проверка тетра-

анализа и интерпретации произведения искусства								дей
Тема 2. ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения литературы	3	26	2	6			20	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 живописи, скульптуры и архитектуры	3	28	2	6		4	20	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	3	42	4	8		6	30	Проверка тетрадей. Проверка выполненного задания на практическом занятии. Групповая работа
Экзамен	3	36					36	
Итого		144	10	20		10	78+3 6	

Таблица № 3

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 живописи, скульптуры и архитектуры	6
3.	Тема 4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения экранного и театрально-сценического искусства	8

Заочная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	7 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа, в том числе:	14
Лекции	6
Практические занятия	8
Самостоятельная работа, в том числе:	131
Изучение теоретического курса	80
Самоподготовка к текущему контролю знаний	51
Подготовка к экзамену в 7 семестре	9

Таблица № 2

Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Семестр	Всего, часов	Вид контактной работы, час				Самостоятельная работа, час	Формы текущего контроля успеваемости
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	Из них в интерактивной форме		
Тема 1. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	7	13	2				11	Проверка тетрадей
Тема 2. ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения литературы	7	34	2	2			30	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 живописи, скульптуры и архитектуры	7	34	2	2		4	30	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	7	64		4		6	60	Проверка тетрадей. Проверка выполненного задания на практическом занятии. Групповая работа
Экзамен	7	9					9	
Итого		144	6	8		8	131+9	

Таблица № 3

Практические занятия

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

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

Лекции (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 (6 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 живописи, скульптуры и архитектуры

Лекции (2 час.)

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 собы-

тий, 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 (6 час.)

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, театральная-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

Лекции (4 часа)

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, кинопопея, 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.

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.

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

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

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

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

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

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 «Анализ и интерпретация произведения искусства» 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 «Анализ и интерпретация произведения искусства» 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-методические материалы

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

Тема 2. ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения литературы

Практическое занятие 1. *Произведение литературы как художественное целое. Сюжет и композиция литературного произведения*

План:

1. Художественное произведение как целостное единство содержания и формы.
2. Тема и идея в произведении литературы.
3. Сюжет и фабула литературного произведения.
4. Архитектоника и композиция текста. Композиционные приемы.
5. Автор и рассказчик в произведении.
6. Речь персонажей как средство их характеристики.

Методические указания к занятию:

1. Выписать из литературоведческого словаря термины: содержание, форма, тема, идея, сюжет, фабула, композиция, автор, рассказчик, повествователь, персонаж.
2. Законспектировать главу 4 из учебника Г. Н. Поспелова «Введение в литературоведение» для ответа на вопрос 1-2.
3. Законспектировать одну из глав монографий Е. Белоусова «Герои до встречи с писателем», И. Добина «История девяти сюжетов» для ответа на вопрос 3.
4. Выделить элементы композиции в одном из «Денискиных рассказов» В. Драгунского.
5. Перечитать к практическому занятию рассказ «Девочка на шаре» В. Драгунского для ответа на вопрос 5.
6. Перечитать рассказы «Что я люблю и чего не люблю», «Заколдованная буква» В. Драгунского для ответа на вопрос 6.

Практическое занятие 2. *Стихотворные размеры*

План:

1. Песенно-тоническая и силлабическая системы стихосложения.
2. Силлабо-тоническое стихосложение и его размеры: ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест.
3. Тоническое стихосложение.
4. Белый стих и стихотворения в прозе.

5. Рифма и ее виды.

6. Строфа и ее виды.

Методические указания к занятию:

1. Выписать из литературоведческого словаря определения: поэзия, стихотворение, ритм, русский народный стих, силлабическое стихосложение, силлаботоническое стихосложение, стопа, двусложные и трехсложные стопы, размер стиха, рифма, строфа.

2. Подобрать свои примеры стихотворных размеров, рифм и строф из творчества русских поэтов XIX-XX вв.

3. Подготовить выразительное чтение любимого стихотворения.

Художественные средства

План:

1. Художественный образ в поэзии и способы его создания.

2. Художественные средства языка: тропы, риторические фигуры, средства звуковой организации речи.

Методические указания к занятию:

1. Найти и выписать из литературоведческого словаря определение:

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

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

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

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

Практическое занятие 3. 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 живописи, скульптуры и архитектуры

Практическое занятие 1. Материал изобразительного искусства

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

Инструкции «Как работать с диском?»

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

План:

1. Живопись как вид изобразительного искусства.

2. Средства художественной выразительности.

3. Гармония цвета.

4. Объем, пространство, перспектива.

Методические указания к работе с темами диска:

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

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

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

Практическое занятие 2. Жанрово-видовая система изобразительного искусства

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

План:

1. Живопись как вид изобразительного искусства (Исторический жанр)

2. Портрет как жанр
3. Натюрморт как жанр
4. Пейзаж как жанр
5. Анималистический жанр

Методические указания к работе с темами диска:

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

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

1. В чем заключается специфика портретного жанра в творчестве «малых голландцев»?
2. В чем состоят особенности пейзажа классицизма? Приведите примеры.
3. Дайте определение жанра натюрморта.
4. К какому жанру относится картина Д. Веласкеса «Сдача Бреды»?
5. Какие жанры живописи обязательно предполагают изображение человека, а какие – нет.
6. Какие исторические образы, периоды привлекали советских художников? Приведите примеры.
7. Какие разновидности пейзажа вы знаете?
8. Какими особенностями отличается пейзаж в китайской живописи?
9. Какими особенностями отличаются исторические картины художников-символистов? Приведите примеры.
10. Какими особенностями характеризуется исторический жанр в живописи классицизма? Приведите примеры.
11. Какими особенностями характеризуется исторический жанр в живописи романтизма? Приведите примеры.
12. Какую задачу ставит перед собой художник, создавая натюрморт?
13. Когда в искусстве появляется жанр натюрморта?
14. Когда в искусстве появляется жанр портрета? Какими особенностями отличаются древнейшие портреты, дошедшие до нас (например, портретные образы Древнего Египта)?
15. Натюрморт-«обманка» – что это такое? Приведите примеры.
16. Произведения каких жанров живописи изображают человека в его различных ипостасях?
17. Расскажите о натюрмортах «малых голландцев».
18. Расскажите о развитии жанра портрета в эпоху Возрождения.
19. Условный пейзаж иконописи – что это такое?
20. Что изображает исторический жанр живописи? Когда он появляется? Приведите примеры картин исторического жанра, которые произвели на вас наибольшее впечатление.
21. Что может быть изображено на натюрморте?
22. Что передавали в своих пейзажах импрессионисты?
23. Что такое бытовой жанр? Расскажите об одной из картин, относящихся к этому жанру живописи.
24. Что такое марина? Расскажите о выдающемся русском художнике-маринисте XIX в.
25. Что такое портрет? Расскажите о разновидностях портретов. Какой портрет из представленных в галерее произвел на вас наибольшее впечатление?

Практическое занятие 3. Анализ произведения живописи

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

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

Практическое занятие 1. Восприятие и интерпретация экранного произведения.

План:

1. Многослойная смысловая структура экранного произведения. Возможность прочтения отдельных слоев содержания.
2. Рассмотрение элементов художественной структуры экранного произведения: зрительно-событийной драматургии, словесного ряда, музыкально-звукового оформления, особенностей и приемов изображения и т. д.
3. Прочтение экранного «текста». Выявление структуры «кода» или «языка» киноискусства.

Методические указания к занятию:

Подготовиться к коллоквиуму по проблеме восприятия и интерпретации художественного фильма:

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

Практическое занятие 2. Восприятие и интерпретация театрального произведения.

План:

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

Методические указания к занятию:

Подготовиться к коллоквиуму по проблеме восприятия и интерпретации театрального спектакля:

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

Практическое занятие 3. Анализ художественного фильма.

Групповая работа: анализ в группе художественного фильма (по выбору преподавателя – вариант «Девушка с жемчужной сережкой» П. Веббера).

Анализ анимационного фильма.

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

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы студента

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.

Темы занятий	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
Тема 1. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	Чтение и реферирование литературы по теме, дополнение материала лекции	Проверка тетрадей
Тема 2. ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения литературы		
Анализ и интерпретация произведения литературы. Произведение литературы как неразрывное единство содержания и формы	Чтение и конспектирование литературы по теме, дополнение материала лекции. Анализ рассказа с точки зрения его композиционных частей	Проверка тетрадей
Роды и жанры литературы	Составление терминологического словаря: жанры эпоса, лирики, драмы	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Выразительные средства художественной литературы	Составление терминологического словаря: тропы, риторические фигуры, средства звуковой организации речи; подбор примеров художественных средств в лирике русских поэтов XIX-XX вв.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Основы стиховедения	Подбор примеров стихотворных размеров, рифм и строф в лирике русских поэтов XIX-XX вв.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Тема 3. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения живописи, скульптуры и архитектуры		
Принципы анализа и интерпретации произведения изобразительного искусства	Чтение и конспектирование литературы по теме, дополнение материала лекции	Проверка тетрадей
Живопись как вид изобразительного искусства	Работа над терминологическим словарем. Составление презентации по видам и жанрам искусства	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Живопись, ее виды и жанры	Работа над терминологическим словарем. Составление презентации по видам и жанрам искусства	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Скульптура в системе изобразитель-	Работа над терминологическим словарем.	Проверка выпол-

ных искусств	Составление презентации по видам и жанрам искусства	ненного задания на практическом занятии
Архитектура как вид искусства	Чтение и конспектирование литературы по теме, дополнение материала лекции. Работа над терминологическим словарем. Составление презентации по стилям архитектуры	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Тема 4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА. Анализ и интерпретация произведения театрально-сценического искусства		
Экранные искусства и их специфика	Чтение и конспектирование литературы по теме, дополнение материала лекции Просмотр и анализ анимационного фильма и художественного фильма	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Театр как вид искусства	Чтение и конспектирование литературы по теме, дополнение материала лекции	Проверка тетрадей
Анализ театрального спектакля	Посещение спектаклей Нижнетагильского драматического театра либо просмотр видеозаписей спектаклей и их анализ	Проверка выполненного задания на практическом занятии

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная литература:

Большакова, Л.З. Искусствоведение: Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 139 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63816>. — Загл. с экрана

Дополнительная литература

Большакова, Л.З. Мировая культура и искусство: Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 126 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63825>. — Загл. с экрана.

Дорошевич, А. Стиль и смысл: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2013. — 330 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69379>. — Загл. с экрана.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лекционная аудитория.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор.
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.

9. Текущий контроль качества усвоения знаний

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

При изучении курса предусмотрены следующие виды *текущего контроля*:

- анализ и оценка качества сообщений и докладов, с которыми студенты выступают на каждом практическом занятии;
- анализ и оценка аналитико-критических выступлений студентов;

- оценка учебно-познавательной активности студентов при решении практических заданий по анализу произведений искусства;
- анализ результатов аннотирования и реферирования научных искусствоведческих публикаций.

Текущий контроль позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их способность применить эти знания к решению практических задач.

Система контрольно-оценочной деятельности при реализации курса призвана обеспечивать выполнение следующих дидактических требований: объективность, систематичность, разнообразие форм контроля и оценивания, комплексный характер, индивидуальный подход, педагогический такт преподавателя.

10. Промежуточная аттестация

Изучение дисциплины «Анализ и интерпретация произведения искусства» завершается экзаменом.

Форма проведения экзамена: по билетам, один билет включает теоретический вопрос и практическое задание (в рамках выполнения контрольной работы) проанализировать и интерпретировать произведение искусства: 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 живописного произведения

План анализа

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

Художники, чьи работы студент 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. Такеси 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 осмыслять 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.