

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева»

(КГПУ им. В.П. Астафьева)

МОДУЛЬ 4 "ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЕМЫ АРТ- ПЕДАГОГИКИ"

Восприятие и интерпретация произведений искусства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Квалификация

**М4 Музыкально-художественного образования
заочная**

Форма обучения

Учебный план

44.04.01 Артпедагогика (з, 2024).plx
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы: Артпедагогика

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану

108

Виды контроля в семестрах:

в том числе:

зачеты 5

аудиторные занятия

14

самостоятельная работа

90

контактная работа во время

промежуточной аттестации (ИКР)

0,15

часов на контроль

3,85

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	5 (3.1)		Итого	
	Неделя			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	4	4	4	4
Практические	10	10	10	10
Контактная работа (промежуточная аттестация) зачеты	0,15	0,15	0,15	0,15
В том числе в форме практ.подготовки	4	4	4	4
Итого ауд.	14	14	14	14
Контактная работа	14,15	14,15	14,15	14,15
Сам. работа	90	90	90	90
Часы на контроль	3,85	3,85	3,85	3,85
Итого	108	108	108	108

Программу составил:

к.филол.н., Дмитриева Наталья Юрьевна

Рабочая программа дисциплины

Восприятие и интерпретация произведений искусства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 126)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) образовательной программы: Артпедагогика

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

М4 Музыкально-художественного образования

Протокол от 08.05.2024 г. № 8

Зав. кафедрой к.п.н., доцент Маковец Л.А.

Председатель НМСС(С) к.филол.н. Дмитриева Н.Ю.

Протокол от 15.05.2024 г. № 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра педагогики искусства в освоении диалоговых коммуникативных форм общения с произведением искусства, направленных на восприятие разных уровней его содержания, духовно-нравственного потенциала.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.1.1.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 дисциплины образовательной программы уровня бакалавриата по теории и истории искусства

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

2.2.1 Арт-педагогика в современном образовании

2.2.2 Креативная психопедагогика

2.2.3 Развитие детской одаренности в образовательной среде

2.2.4 Технологическая (проектно-технологическая) практика

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Знает: методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации

Знать:

Уровень 1 Знает методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации

Уровень 2 Не в полной мере знает методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации

Уровень 3 Не знает методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации

Уметь:

Уровень 1 умеет применять методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации

Уровень 2 не в полной мере умеет применять методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; основными принципами критического анализа; способами поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации

Уровень 3 не умеет применять методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; основными принципами критического анализа; способами поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации

Владеть:

Уровень 1 владеет методами критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; основными принципами критического анализа; способами поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации

Уровень 2 не в полной мере владеет методами критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; основными принципами критического анализа; способами поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации

Уровень 3 не владеет методами критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; основными принципами критического анализа; способами поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации

УК-1.2: Умеет: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; определять стратегию достижения поставленной цели как последовательности шагов, деля результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности

Знать:

Уровень 1 Знает способы анализа проблемных ситуаций как системы, выявляя ее составляющие и связи между ними;

	образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной программой
Уровень 3	Не умеет использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные образовательные технологии; создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и (или) образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной программой

Владеть:

Уровень 1	Владеет педагогически обоснованными формами, методами и приемами организации деятельности обучающихся; способами применения современных образовательных технологий; способами создания образовательной среды, обеспечивающую формирование у обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной программой
Уровень 2	Не в полной мере владеет педагогически обоснованными формами, методами и приемами организации деятельности обучающихся; способами применения современных образовательных технологий; способами создания образовательной среды, обеспечивающую формирование у обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной программой
Уровень 3	Не владеет педагогически обоснованными формами, методами и приемами организации деятельности обучающихся; способами применения современных образовательных технологий; способами создания образовательной среды, обеспечивающую формирование у обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной программой

ПК-1.3: Владеет навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин, в том числе в условиях цифровой трансформации образования

Знать:

Уровень 1	Знает способы, методы и приемы профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин, в том числе в условиях цифровой трансформации образования
Уровень 2	Не в полной мере знает способы, методы и приемы профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин, в том числе в условиях цифровой трансформации образования
Уровень 3	Не знает способы, методы и приемы профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин, в том числе в условиях цифровой трансформации образования

Уметь:

Уровень 1	Умеет реализовывать программ учебных дисциплин, в том числе в условиях цифровой трансформации образования
Уровень 2	Не в полной мере умеет реализовывать программ учебных дисциплин, в том числе в условиях цифровой трансформации образования
Уровень 3	Не умеет реализовывать программ учебных дисциплин, в том числе в условиях цифровой трансформации образования

Владеть:

Уровень 1	Владеет навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин, в том числе в условиях цифровой трансформации образования
Уровень 2	Не в полной мере владеет навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин, в том числе в условиях цифровой трансформации образования
Уровень 3	Не владеет навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин, в том числе в условиях цифровой трансформации образования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Пр. подгот.	Примечание
-------------	---	----------------	-------	-------------	------------	------------	-------------	------------

	Раздел 1. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений искусства в западноевропейской школе искусствознания. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений искусства в отечественной школе искусствознания							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

1.1	Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений искусства в западноевропейской школе искусствознания /Лек/	5	4	УК-1.1 УК-1.2				
1.2	Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений искусства в отечественной школе искусствознания /Пр/	5	2	УК-1.1 УК-1.2				
1.3	Изучение произведения представителя венской школы искусствознания Макса Дворжака «История искусства как история духа». Изучение Основного теоретического труда В.В. Кандинского «О духовном в искусстве». /Ср/	5	44	УК-1.1 УК-1.2				
	Раздел 2. Понятие «художественный образ». Процесс становления художественного образа как динамической целостности. Восприятие как художественное сотворчество. Модели процесса анализа и интерпретации целостных художественных образов произведений искусства (архитектуры, скульптуры, живописи)							
2.1	Понятие «художественный образ». Процесс становления художественного образа как динамической целостности. Восприятие как художественное сотворчество. /Пр/	5	4	УК-1.1 УК-1.2			4	
2.2	Модели процесса анализа и интерпретации целостных художественных образов произведений искусства (архитектуры, скульптуры, живописи) /Пр/	5	4	УК-1.1 УК-1.2				
2.3	Самостоятельная работа по анализу и интерпретации художественных образов произведений искусства /Ср/	5	46	УК-1.1 УК-1.2				
2.4	Зачет /КРЗ/	5	0,15	УК-1.1 УК-1.2				

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рефлексивное эссе

Для получения контрольной оценки студенту необходимо написать рефлексивное эссе на тему «Жизненная необходимость общения человека с произведением искусства» объемом от 3 до 10 печатных страниц 14 кеглем, полуторным интервалом, шрифт Times New Roman, которое должно включать следующие структурные элементы: вступление, основное содержание и заключение.

Подробные требования к написанию рефлексивного эссе изложены в разделе «Методические рекомендации».

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Ситуационные задачи

Перечень основных произведений искусства для описания и анализа

Для описания и дальнейшего анализа магистрант самостоятельно выбирает художественное произведение. Это может быть архитектурное произведение, произведение скульптуры, живописи или графики.

Выбор магистранта художественного произведения для его описания и анализа должен быть обязательно утвержден преподавателем дисциплины «Восприятие и интерпретация художественных произведений».

Произведение изобразительного искусства и архитектуры может являться репрезентантом следующих периодов художественной культуры:

- Искусство средневекового Востока (искусство Египта, Индии, Китая);
- Искусство античного мира (Античная Греция, Античный Рим);
- Искусство западного Средневековья (искусство романского и готического периодов);
- Искусство Византии;
- Искусство эпохи итальянского и северного Возрождения;
- Искусство XVII и XVIII столетия в странах Западной Европы;
- Искусство древних славян;
- Искусство Древней Руси (X – XVII столетия);
- Искусство России XVIII и XIX столетий;
- Искусство России и стран Западной Европы рубежа XIX-XX веков;
- Искусство России, стран Западной Европы и США XX столетия;
- Современное искусство.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.3.1 Перечень программного обеспечения

1. Microsoft® Windows® 8.1 Professional (ОЕМ лицензия, контракт № 20А/2015 от 05.10.2015);
2. Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат №1В08-190415-050007-883-951;
3. 7-Zip - (Свободная лицензия GPL);
4. Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия);
5. Google Chrome – (Свободная лицензия);
6. Mozilla Firefox – (Свободная лицензия);
7. LibreOffice – (Свободная лицензия GPL);
8. XnView – (Свободная лицензия);
9. Java – (Свободная лицензия);
10. VLC – (Свободная лицензия);

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Elibrary.ru: электронная библиотечная система : база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию. Адрес: <http://elibrary.ru> Режим доступа: Свободный доступ;

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Адрес: <https://biblioclub.ru> Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ;

Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ». Адрес: e.lanbook.com Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ;

Образовательная платформа «Юрайт». Адрес: <https://urait.ru> Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ;

ИС Антиплагиат: система обнаружения заимствований. Адрес: <https://krasspu.antiplagiat.ru> Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ;

Консультант Плюс /Электронный ресурс/: справочно – правовая система. Адрес: Научная библиотека Режим доступа: Локальная сеть вуза;

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебных аудиторий и помещений закрепляется ежегодным приказом «О закреплении аудиторий и помещений в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева на текущий год» с обновлением перечня программного обеспечения и оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, в том числе:

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
4. Перечень лабораторий.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по освоению дисциплины

(методические материалы)

Рекомендации по работе на лекциях

Основные формы организации обучения по дисциплине «Методика преподавания изобразительного искусства» включают в

себя:

- проведение занятий лекционного типа (в виде традиционных и проблемных лекций);
- проведение занятий семинарского типа (в виде практической работы, коллективных форм обсуждения, мозговых штурмов, работы в микрогруппах);
- различные формы самостоятельной работы.

Самостоятельная работа включает подготовку по теоретическому материалу с использованием различных форм работы:

1. Собеседование по вопросам к экзамену;
2. Написание творческой самостоятельной работы.

В понятие лекции вкладывается два смысла: лекция как вид учебных занятий, в ходе которых в устной форме преподавателем излагается предмет, и лекция как способ подачи учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. В данном случае мы рассматриваем лекцию как вид учебных занятий.

Как правило, лекция содержит какой-либо объем научной информации, имеет определенную структуру (вводную часть, основное содержание, обобщение, промежуточные и итоговые выводы и др.), отражает соответствующую идею, логику раскрытия сущности рассматриваемых явлений.

По своему характеру и значимости сообщаемая на лекции информация может быть отнесена к основному материалу и к дополнительным сведениям. Целевое назначение последних – помочь слушателям в осмыслении содержания лекции, усилить доказательность изучаемых закономерностей, раскрывать историю и этапы науки, общественной жизни, взглядов, теорий и пр. К таким сведениям относятся исторические справки, табличные и другие данные, примеры проявления или использования психолого-педагогических закономерностей в учебно-воспитательном процессе и пр.

Учебные дисциплины отличаются предметом и методами исследования, характером учебного материала, излагаемого на лекциях.

Отличаются лекции по манере чтения. Одни лекторы объяснение ведут размеренно, спокойно, не повышая голоса, другие – темпераментно, живо. У отдельных преподавателей речь строгая, лаконичная, у иных она образная, поэтому требуется определенное время, привыкнуть к этому и понимать объяснение.

Все это необходимо иметь в виду, так как манера чтения влияет на восприятие лекций их конспектирование.

Посещение студентами лекционных занятий – дело крайне необходимое, поскольку лекции вводят в науку, они дают первое знакомство с научно-теоретическими положениями данной отрасли науки и, что особенно важно и что очень сложно осуществить студенту самостоятельно, знакомят с методологией науки. Лекции предназначены для того, чтобы закладывать основы научных знаний, определять направление, основное содержание и характер всех видов учебных занятий, а также (и главным образом) самостоятельной работы студентов.

Систематическое посещение лекций, активная мыслительная работа в ходе объяснения преподавателем учебного материала позволяет не только понимать изучаемую науку, но и успешно справляться с учебными заданиями на занятиях других видов (практических, лабораторных и т.д.), самостоятельно овладевать знаниями во внеучебное время.

Рассмотрим некоторые рекомендации, как работать на лекции.

Слушать лекции надо сосредоточено, не отвлекаясь на разговоры и не занимаясь посторонними делами. Механическое записывание отдельных фраз без их осмысления не оставляет следа ни в памяти, ни в сознании.

В ходе лекции полезно внимательно следить за рассуждениями лектора, выполняя предлагаемые им мыслительные операции и стараясь дать ответы на поставленные вопросы, надо, как говорят, слушать активно.

При этом следует вырабатывать у себя критическое отношение к существующим научным положениям, не принимать всё сказанное на веру, пытаться самостоятельно проникнуть в сущность изучаемого и стремиться обнаружить имеющиеся порой несоответствия между тем, что наблюдается, и тем, что об этом говорит теория.

Особое внимание надо обращать на указания и комментарии лектора при использовании им наглядных пособий (плакатов, схем, графиков и др.), следить за тем, что преподаватель показывает, не конспектируя в это время. Порой вод кривой графика или элемент схемы, диаграмма дает важную информацию, которую лектор анализирует. Одновременное восприятие визуально и на слух способствует лучшему усвоению.

Опытные преподаватели при чтении лекций удачно проводят анализ явлений, событий, делают обобщения, умело оперируют фактическим материалом при доказательстве или опровержении каких-либо положений.

Надо внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, как все это делает лектор, какие средства использует для того, чтобы достичь убедительности и доказательности в рассуждениях. Это помогает выработать умение анализа и синтеза, способности к четкому и ясному изложению мыслей, логичному и аргументированному доказательству высказываний и положений.

Конспект лекций не должен представлять собой стенографическую запись её содержания. Необходимо прослушать, продумать, а затем записать высказанную лектором мысль. Дословно записывать лекцию нецелесообразно, так как в этом случае не хватает времени на обдумывание. Следует схватывать общий смысл каждого этапа или периода лекции и сжато излагать его в конспекте.

При конспектировании лекций по общественным и гуманитарным наукам важно правильно выбрать момент записи; тот момент, когда чувствуется, что преподаватель должен переходить к новому вопросу или разделу. В процессе этого перехода лектор обычно пользуется некоторыми связующими словами, Фразами или дополнительными комментариями к прочитанному, и запись может быть сделана без ущерба для дальнейшего понимания лекции.

В конспект следует заносить записи, зарисовки, выполненные преподавателем на доске, особенно если он показывает постепенное, последовательное развитие какого-то процесса, явления и т.п.

Надо стремиться записывать возникающие при слушании лекции мысли, вопросы, соображения, которые затем могут послужить предметом дальнейших рассуждений, а иногда и началом поисково-исследовательской работы. Для сокращения времени таких записей рекомендуется выбрать свою систему условий обозначений (восклицательный знак, знак вопроса, плюс, галочка и др.), которые следует проставлять на полях конспекта в тех местах, где возник вопрос или появились какие-то соображения. Это помогает при проработке конспекта возвращаться к возникающим на лекции мыслям или сомнениям.

Если преподаватель при чтении лекции строго придерживается учебника или какого-то пособия, есть смысл содержания

лекции не записывать, но записывать отдельные резюмирующие выводы или факты, которые не содержатся в учебной литературе. Опытные лекторы, как правило, громкостью, темпом речи, интонацией выделяют в лекции главные мысли и иллюстрированный материал, который достаточно прослушать только для справки. Поэтому надо внимательно вслушиваться в речь преподавателя и сообразно этому вести записи в конспекте.

Многие преподаватели, начиная чтение курса, дают рекомендации относительно того, как конспектировать их лекции. Полезно следовать эти советам, поскольку рекомендации чаще всего, отражают специфику курса и учитывают манеру чтения лекций.

Качество конспекта в значительной мере зависит от индивидуальных особенностей восприятия и памяти студента. Один в состоянии, слушать лекцию, делать краткие записи её содержания или выводов своими словами. Другим это не удастся. Им необходимо более строго и последовательно следить за мыслью лектора, воспроизводя не только содержание, но и структуру лекции, записывая при этом хотя бы отдельными словами основные доказательства, приводя наиболее важные факты и т.п. Для ускорения процесса конспектирования рекомендуется, исходя из своих индивидуальных способностей, выбрать систему выполнения записи на лекциях, используя удобные для себя условные обозначения отдельных терминов, наиболее распространенных слов и понятий.

Для конспектов лекций целесообразно выделить отдельную общую тетрадь, в которой на каждой странице желательно оставлять поля примерно $\frac{1}{4}$ часть её ширины. Эти поля можно использовать для записи вопросов, замечаний, возникающих в процесс слушания лекции, а также для вынесения дополнений к отдельным разделам конспекта в ходе проработке учебной и дополнительной литературы.

Надо понимать, что конспект лекций – это только вспомогательный материал для самостоятельной работы. Он не может заменить учебник, учебное пособие или другую литературу. Вместе с тем, хорошо законспектированная лекция помогает лучше разобраться в материале и облегчить его проработку.

Отдельные студенты считают, что лекции можно слушать не готовясь к ним. Да, слушать можно, но польза от этого не велика. В подавляющем большинстве случаев каждая последующая лекция опирается на ранее изложенные положения, выводы, закономерности, и предполагается, что аудитория все это усвоила. Незнание предыдущего материала очень часто является причиной плохого понимания излагаемого на лекции. По этой причине крайне необходимо готовиться к каждой лекции, прорабатывать конспект и рекомендованную литературу по прошлому материалу. Считается, что наиболее полезно прорабатывать лекцию в день её прослушивания, пока свежи впечатления и многое из услышанного, легко восстановиться в памяти.

Рекомендации по работе на практических занятиях

Практические занятия – это форма коллективной и самостоятельной работы обучающихся, связанная с самостоятельным изучением и проработкой литературных источников. Обычно они проводятся в виде беседы или дискуссии, в процессе которых анализируются и углубляются основные положения ранее изученной темы, конкретизируются и обобщаются знания, закрепляются умения.

Практические занятия играют большую роль в развитии обучающихся. Данная форма способствует формированию навыков самообразования у обучающихся, умений работать с книгой, выступать с самостоятельным сообщением, обсуждать поставленные вопросы, самостоятельно анализировать ответы коллег, аргументировать свою точку зрения, оперативно и четко применять свои знания. У обучающихся формируются умения составлять реферат, логично излагать свои мысли, подбирать факты из различных источников информации, находить убедительные примеры. Выступления обучающихся на семинарах способствуют развитию монологической речи, повышают их культуру общения.

Структура практического занятия может быть различной. Это зависит от учебно-воспитательных целей, уровня подготовленности обучающихся к обсуждению проблемы. Наиболее распространенной является следующая структура практического занятия:

1. Вводное выступление преподавателя, в котором он напоминает задачи семинарского занятия, знакомит с планом его проведения, ставит проблему.
2. Выступления обучающихся (сообщения или доклады по заданным темам).
3. Дискуссия (обсуждение сообщений, докладов).
4. Подведение итогов (на заключительном этапе занятия преподаватель анализирует выступления обучающихся, оценивает их участие в дискуссии, обобщает материал и делает выводы).
5. Задания для рейтингового контроля успеваемости обучающихся.

Эффективность семинара во многом зависит от подготовки к нему обучающихся.

Подготовку к практическому занятию необходимо начинать заблаговременно, примерно за 2-3 недели. Преподаватель сообщает тему, задачи занятия, вопросы для обсуждения, распределяет доклады, рекомендует дополнительные источники, проводит консультации.

Эффективность практического занятия зависит от умения обучающихся готовить доклады, сообщения. Поэтому при подготовке к семинару преподаватель подробно объясняет, как готовить доклад, помогает составить план, подобрать примеры, наглядные пособия, сделать выводы. На консультациях он просматривает доклады, отвечает на вопросы обучающихся, оказывает методическую помощь.

Сообщения и доклады должны быть небольшими, рассчитанными на 3-5 минут.

К практическому занятию должны готовиться все обучающиеся группы/потока. Кроме содержания выступлений, обучающимся необходимо подготовить вопросы/комментарии для обсуждения.

Экзамен/зачет по дисциплине

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена/зачета. Это определенный итог работы студента над важнейшими разделами курса.

Во время экзамена/зачета преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы по всем темам изученного

курса.

Вопрос об использовании на экзаменах справочной или иной литературы решается индивидуально.

Оценивание ответа студента производится в соответствии с установленными критериями, которые преподаватель сообщает в начале изучения дисциплины.

Оптимальным методом подготовки к экзамену является планомерная, систематическая, настойчивая работа в течение всего семестра с первого до последнего дня.

Начинать подготовку к зачету необходимо менее чем за месяц до экзаменационной сессии с проверки своих знаний, с выделения основных и наиболее сложных разделов, которые требуют особого внимания при повторении в силу трудностей рассматриваемых вопросов или по причине пропусков занятий.

Предварительную проработку материала и выяснение всех вопросов целесообразно завершить за неделю или декаду до окончания семестра.

Одним из обязательных условий освоения содержания дисциплины «Анализ и интерпретация художественных произведений» являются:

- Описание художественного произведения, систематизация информации в научных источниках;
- Анализ художественного произведения (сравнительный анализ художественных произведений) архитектуры, скульптуры, живописи, графики.
- Рефлексивное эссе.

Методические рекомендации по составлению описания произведения искусства

Общая схема анализа произведения искусства

Предметный уровень произведения

Отражает то, что непосредственно изображено. Именно с этого уровня непосредственно начинается анализ базовых параметров произведения. Например:

- Каков размер произведения искусства (живопись, скульптура)
- Каков формат картины: вытянутый по горизонтали или вертикали прямоугольник (возможно, со скруглённым завершением), квадрат, круг (тондо), овал?
- В какой технике (темпера, масло, акварель и т.д.) и на какой основе (дерево, холст и т.д.) выполнена картина?

Опишите предметный мир картины.

Каждый предмет, каждое действующее лицо или явление, находящееся в поле картины, необычайно значимы. Случайных вещей в композиции мастеров не бывает. Потому даже простое перечисление того, что на полотне расположено, уже заставляет зрителя мыслить и мыслить не отвлеченно, но в пространстве и времени конкретной картины.

1. Сюжетный уровень

Представить описание сюжета произведения. Если необходимо, дать его развернутый анализ (евангельский сюжет, мифологический сюжет, исторический сюжет). В какой среде располагаются изображённые персонажи, предметы?

Следует помнить, что художник не просто иллюстрирует известный сюжет, но дает его осмысление, иногда очень далеко выходящее за рамки этого сюжета. Кроме того, сюжет предстает перед нами причинно-следственными связями, выстроенными художником на полотне. В исторической или жанровой картине эти связи будут касаться исторических или бытовых событий. В портрете - взаимоотношений индивидуальности портретируемого, того, что он собой представляет с тем, чем он хочет казаться. В натюрморте - отношений между вещами, оставленными человеком и самим человеком «за кадром». А в абстрактной живописи художник (иногда очень тщательно) выстраивает соотношение линий, форм, цветов.

На основании анализа изображения возможно сделать вывод о жанре произведения: исторический жанр, портрет, пейзаж, натюрморт, обнажённая натура, бытовая и т.д.

Следующий этап – анализ композиционного построения полотна. Возможные варианты анализа:

Из каких составляющих складывается композиция.

Каково соотношение объекта изображения и фона/ пространства на полотне картины.

Насколько близко к картинной плоскости размещены объекты изображения.

Какой угол зрения выбрал художник – сверху, снизу, вровень с изображенными объектами.

Как определена позиция зрителя – вовлекается ли он во взаимодействие с изображенным на картине, или ему отводится роль отстраненного созерцателя.

Можно ли назвать композицию уравновешенной, статичной, или динамичной? Если присутствует движение, как оно направлено.

Как построено картинное пространство (плоскостно, неопределенно, выгорожен пространственный слой, создано глубокое пространство). За счёт чего достигается иллюзия пространственной глубины (различие в размере изображенных фигур, показ объема предметов или архитектуры, с помощью градаций цвета).

Насколько выражено в картине линейное начало.

Подчеркнуты или скрадены контуры, отграничивающие отдельные предметы. Какими средствами достигается этот эффект.

До какой степени выражен объём объектов? Какими приемами создается иллюзия объема

Каково роль в картине цвета и света? Какой он (равный, нейтральный, контрастный, лепящий объём, мистический)

Прочитывается ли источник/направление света

Читаются ли силуэты изображенных фигур/объектов? Насколько они выразительны и ценны сами по себе?

Насколько детализировано (или наоборот обобщено) изображение

Передаётся ли разнообразие фактур изображённых поверхностей (кожа, ткани, металл и т.д.)

2. Описание культурно-исторического пространства создания произведения

Необходимо изучить культурно-историческое пространство создания произведения. Изучение этой внешней (по отношению к полотну) жизни необходимо, чтобы точнее выявить круг философских и мировоззренческих проблем, решаемых в произведении. Для этого необходимо выполнить задание поисково-исследовательского характера, заключающееся в изучении исторической, философской, культурологической, искусствоведческой литературы по теме исследования.

Методические рекомендации по составлению анализа произведения искусства

Современное художественное образование направлено на освоение диалоговых коммуникативных форм общения с произведением искусства и постижения разных уровней его идейного содержания, духовно-нравственного потенциала, осознание гносеологического и аксиологического значения художественной культуры в целом, ее онтологического своеобразия в определенных эпохах и странах мира. Погружение и осмысление художественных образов шедевров мирового искусства образа позволит освоить содержание произведения, его духовный и интеллектуальный потенциал. Основная задача анализа художественного произведения – постижение авторской идеи через анализ организации художественного текста.

Этап анализа произведения искусства является продолжением этапа тщательного описания его «вещного» слоя, погружения в сюжетный уровень памятника и систематизации источников научной информации (исторической, философской, культурологической, искусствоведческой), связанных с анализом различных слоев художественного произведения.

Анализ знакового уровня произведения

Примерная схема анализа:

Что означает тот или иной предмет в произведении. Какую семиотическую нагрузку он выполняет в общей структуре произведения.

На том этапе анализа зритель вновь возвращается к предметному наполнению картины, но на качественно другом уровне. Изображенные предметы начинают проявлять значения (часы - это уходящее время, пустыне раковины - пустая брэнная жизнь, остатки трапезы – внезапно оборвавшийся жизненный путь и т.д.)

Осмысливается значение общей композиционной структуры произведения (например, круговая композиция - это символ вечности; квадрат (куб) - это символ земли, устойчивого земного бытия и т.д.). Высокий, низкий или средний горизонт, «цветовая тяжесть» верха или низа полотна, насыщенность той или иной части фигурами или нарочитая разреженность, открытость пространства – все это становится предметом анализа на знаковом уровне.

На этом уровне анализа большое значение приобретают цвет и свет в картине. Цвет так же «читаем» как и форма. Свет и тьма всегда были для человека не просто условиями реальной жизни, но и символическими противопоставлениями внешнего и внутреннего: например, светлое лицо и внутренняя просветленность; «тяжелая» темная живопись и тяжелый жизненный путь и т.д. Так постепенно выстраивается знаковая система мира художественного полотна.

Заканчивается этап знакового уровня восприятия произведения построением целостной концепции идейного содержания произведения.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе – это прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующие на определенную или исчерпывающую трактовку предмета.

Признаки эссе как литературного жанра:

1. Наличие конкретной темы или вопроса. Тема эссе всегда конкретна, некоторые исследователи говорят о том, что она имеет частный характер. Таковы, например, темы эссе М. Монтеня: «О старости», «О славе», «О самомнении», «О книгах», «О дурных средствах, служащих благой цели», «Против безделья», «О большом пальце руки» и др. При этом заголовок эссе не находится в прямой зависимости от темы: кроме отражения содержания работы он может являться отправной точкой в размышлениях автора, выражать отношение части и целого.

2. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. Эссе — жанр субъективный, оно интересно и ценно именно тем, что дает возможность увидеть личность автора, своеобразие его позиции, стиля мышления, речи, отношения к миру.

Автор эссе – не только рассказчик и повествователь, но еще и герой. Жанр эссе дает право на субъективный подход к теме и свободную композицию.

3. Свободная композиция. В эссе множество неполных предложений, вопросительные и восклицательные конструкции. В пунктуации – многоточия, приглашающие к соразмышлению.

4. Непринужденность повествования. «Непринужденность» фактически используется как легкость, изящество стиля, увлекательность повествования. Исследователи отмечают, что хорошее эссе может написать только тот, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и готов предьявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, ставшее отправной точкой его размышлений.

5. Парадоксальность. Под парадоксальностью понимается нестандартность, творчество в подаче материала. Эссе призвано удивить читателя - это, по мнению многих исследователей, его обязательное качество.

6. Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов жанра. Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная позиция автора.

7. Особый язык эссе. Особый язык эссе предполагает образность и афористичность – яркость и художественность текста, убедительность и доказательность, меткость, точность, глубина слова и мысли, отказ от словесных штампов и клише в выражении своих заветных мыслей. Можно использовать разговорную речь: по речевому построению эссе - динамичное чередование полемичных высказываний, вопросов, в нем возможна установка на разговорную интонацию и лексику, живое общение с читателем, живые эмоции, без которых нет духовной компоненты жанра, нет ощущения живой беседы автора со своим читателем. Не бойтесь использовать многочисленные средства художественной выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, сравнения.

8. Объем эссе. Каких-либо жестких границ по объему эссе не существует. Структурная схема эссе:

Введение – определение основного вопроса эссе.

Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос.

Заключение – суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе.

Алгоритм написания эссе

Внимательно прочитайте тему эссе.

Определите свое отношение к теме.

Напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры. При необходимости используя ваши любимые афоризмы, цитаты, высказывания;

Прочитайте и проанализируйте содержание написанного через некоторое время после написания;

Начало (вступление) и концовка (заключение) должны содержать одну и ту же главную мысль (идею), которая должна стать стержнем вашего эссе;

Проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последовательность изложенного;

Предложите прочитать эссе людям, которым вы доверяете (коллегам, друзьям, родственникам), всем тем, кто не постесняется вас покритиковать;

Внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.