

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов является организация и помощь студентам в процессе выполнения самостоятельной работы по данной дисциплине. Самостоятельная работа позволяет приобрести не только знания, но и умения, навыки, а также помогает выработать свою методику подготовки, что очень важно в дальнейшем процессе обучения. Если потребуется консультация, то ее можно получить у преподавателя по графику его работы.

Форму самостоятельной работы студент выбирает согласно рабочей программе (презентация, сообщение, эссе). К каждому заданию предлагается инструкция по его выполнению. Это должно помочь студенту сориентироваться в изучаемой теме.

По учебному плану по дисциплине «История искусств» на самостоятельную работу студентов отводится 100 часов.

Сроки выполнения и виды отчетности самостоятельной работы определяются преподавателем и доводятся до сведения студентов на уроках.

Самостоятельная работа студентов по истории искусств включает задания нескольких видов:

1. Поиск и анализ материала из различных источников на заданную тему:
 - ✓ Работа со словарями, справочниками, энциклопедиями, художественными альбомами и хрестоматиями
 - ✓ работа с электронными ресурсами,
 - ✓ работа с конспектами лекций,
2. Написание эссе:
 - ✓ Эссе «Искусство романтизма»
 - ✓ Эссе «Барбизонская школа»
3. Подготовка презентаций по темам
 - ✓ «Первобытное искусство».
 - ✓ «Искусство Древнего Египта».
 - ✓ «Искусство Междуречья». «Эгейское искусство».
 - ✓ «Искусство Византии».
 - ✓ «Искусство Древнего Рима».
 - ✓ «Искусство Индии»
 - ✓ «Искусство Китая»
 - ✓ «Искусство Японии»
 - ✓ «Памятники исламской культуры на территории Татарстана»
 - ✓ «Искусство Возрождения», «Искусство Итальянского возрождения»
 - ✓ «Мастера и шедевры эпохи Возрождения»
 - ✓ «Северное Возрождение»
 - ✓ рассказ об одном из произведений Эль-Греко
 - ✓ «Представители итальянского искусства 17 века»
 - ✓ «Рассказ об одном из произведений Рембрандта»
 - ✓ «Живопись. Архитектура, скульптура 18 в.»
 - ✓ Творчество Ф.Гойи»
 - ✓ «Влияние французской революции на изобразительное искусство»
 - ✓ «Мастера импрессионизма»
 - ✓ «Модерн в искусстве», «Одно из направлений модерна»
 - ✓ «Неореализм в европейском искусстве».
 - ✓ «Шедевр древнерусского искусства»
 - ✓ «Домонгольский период русского искусства»
 - ✓ «Искусство нового типа»
4. Подготовка сообщений и мини-докладов по темам
 - ✓ «Искусство Древнего Египта».
 - ✓ «Искусство Междуречья».
 - ✓ «Эгейское искусство».
 - ✓ «Искусство Древней Греции».
 - ✓ «Искусство Древнего Рима».
 - ✓ «Искусство Византии». «Искусство Индии»

- ✓ «Искусство Китая»
- ✓ «Искусство Японии»
- ✓ «Искусство Ислама»
- ✓ «Искусство Возрождения», «Мастера и шедевры эпохи Возрождения», «Северное Возрождение»
- ✓ «Русское барокко».
- ✓ «Русское искусство XVIII века».
- ✓ «Товарищество передвижных выставок»,
- ✓ «Значение деятельности П.М. Третьякова»
- ✓ «Творческие направления и художественные группировки»
- 5. Проведение искусствоведческого анализа по заданной теме
- ✓ анализ переворота, произведенного Караваджо в живописи
- ✓ анализ особенностей фламандской живописи
- ✓ «Мировое значение творчества Рембрандта»
- ✓ «Значение творчества Веласкеса для развития европейского реалистического искусства»
- ✓ «Основные черты классицизма XVII века.»
- ✓ «Мировое значение творчества Гойи»
- ✓ «Новаторское значение импрессионизма»
- ✓ «Место и значение русского искусства в истории мирового искусства».
- ✓ «Значение Московской школы»»
- ✓ Всемирно-историческое значение русского искусства XI-XVII
- ✓ «Проблема «социалистического реализма» в советском искусстве»
- ✓ «Тенденции развития отечественного искусства в начале XXI в.»
- 6. Подготовка к текущему и промежуточному контролю: устному опросу, искусствоведческим диктантам, тестированию, контрольным работам.

1. Рекомендации по созданию презентации в Microsoft PowerPoint

Презентация дает возможность наглядно представить студенческой аудитории инновационные идеи, разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией.

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.).

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике является программа PowerPoint компании Microsoft.

Структура презентации. Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, количество слайдов не должно превышать 15-ти.

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую степень преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы. На заключительный слайд выносятся самое основное, главное из содержания презентации.

Рекомендации по оформлению презентаций в MicroSoft Power Point

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должны быть одного цвета.

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние $\frac{3}{4}$ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается с последних рядов.

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться.

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же анимационный эффект.

Порядок выполнения компьютерной презентации

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой презентацией, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания.

Основные этапы работы над компьютерной презентацией:

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные разработки и рекомендации преподавателя.
2. Распределите материал по слайдам.
3. Отредактируйте и оформите слайды.
4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации.
5. Распечатайте презентацию.
6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок.
7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость.

2. Рекомендации по проведению искусствоведческого анализа по заданной теме

А) План анализа памятника архитектуры

1. Название.
2. Месторасположение.
3. Архитектор(ы).
4. Назначение задания: культовое; светское: жилище, общественное сооружение.
5. Из чего построено. Если возможно, указать причину выбора именно этого материала.
6. Конструктивные особенности, по которым можно определить стиль (или использованные архитектурные детали, план, размеры и т.п.).
7. Вывод о типе задания, архитектурном стиле или принадлежности к какой-либо цивилизации.
8. Ваше отношение к памятнику. Обосновать свое мнение.

О б р а з е ц

1. *Пирамида Джосера.*
2. *Египет, Саккара.*
3. *Архитектор Имхотеп.*
4. *Культовое здание – гробница.*
5. *Построение из камня.*
6. *Форма ступенчатой пирамиды с комнатой-усыпальницей. Высота 60 м, длина стороны 120 м.*
7. *Архитектурного стиля нет, сооружение относится к цивилизации Древнего Египта.*
8. *Памятник мне нравится (не нравится), потому что...*

Б) План анализа произведения скульптуры

1. Название.
2. Скульптор.
3. Тип скульптуры:
 - а) по исполнению: круглая; рельеф: углубленный, выпуклый: барельеф, горельеф.
 - б) по назначению: культовая, светская,
 - в) по использованию: самостоятельная, часть архитектурного ансамбля, часть архитектурного декора здания;
 - г) по жанру: портрет (бюст, в полный рост), жанровая сцена.
4. Материал, из которого изготовлено произведение.
5. Степень тщательности проработки и отделки.
6. Чему уделено большее внимание (особенности):
 - а) сходству,
 - б) декоративности,
 - в) отображению внутреннего состояния человека,
 - г) какой-либо идее.
8. Соответствует ли канону, если он был.

9. Место: изготовления, где находится сейчас.
10. Стиль, направление или период развития скульптуры и его проявление в данном произведении.
11. Ваше отношение к памятнику. *Обосновать свое мнение.*

Образец

1. Ника Самофракийская.

2. Скульптур неизвестен.

3. Тип скульптуры:

- а) по исполнению – круглая,
- б) по назначению – культовая,
- в) по первоначальному использованию – часть архитектурного ансамбля,
- г) по жанру – портрет богини в полный рост.

4. Сделана из мрамора.

5. Проработка очень тщательная.

6. Внимание уделено идее неустойчивости полета Победы.

7. Канона не было.

8. Изготовлена в Греции в 4-м в. до н.э., сейчас находится в Лувре (Париж, Франция).

9. Статуя античная эпохи эллинизма.

10. Памятник мне нравится (не нравится), потому что...

В) План анализа произведения живописи

1. Название.
2. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, стилю.
3. Сведения об авторе произведения.
4. История создания произведения.
5. Смысл названия. Особенности сюжета. Принадлежность к жанру.
6. Композиция (что изображено, как расположены элементы картины, динамика, ритм).
7. Основные средства художественной выразительности (колорит, линия, светотень, фактура, манера письма).
8. Ваши личные впечатления.

Образец

Картина Саврасова «Грачи прилетели». Саврасов был удивительным художником, на чьи картины никогда не устанешь смотреть. Они отличаются легкостью и разнообразием красок. Он был художником, произведшим революцию в русском пейзаже. В отличие от других художников он изображал простые русские пейзажи. Один из самых известных его шедевров – картина «Грачи прилетели».

Картина написана на рубеже 1860-70^х годов. На ней автор изображает раннюю весну, тот момент, когда первые птицы (грачи) прилетают и начинают вить гнезда на деревьях.

Нам бы хотелось обратить внимание на цветовую палитру картины. Саврасов использует впечатление пасмурного весеннего пейзажа, но в тоже время лучи солнца делают пейзаж более солнечным. Конечно важный элемент картины – церковь. Ее силуэт вносит в изображение серого дня ноту поэтичности.

Чувствуя, как художник вместе с нами любит свой пейзажем.

3. Рекомендации по подготовке и представлению сообщения

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

Деятельность студента:

- ✓ собирает и изучает литературу по теме;
- ✓ составляет план или графическую структуру сообщения;
- ✓ выделяет основные понятия;
- ✓ вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- ✓ оформляет текст письменно;

- ✓ сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок. □ глубина проработки материала;
- ✓ грамотность и полнота использования источников;
- ✓ наличие элементов наглядности.

4. Рекомендации по подготовке эссе

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого *объема* и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета, но представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе связанные с темой.

Особенности эссе

- ✓ наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе.
- ✓ эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.
- ✓ предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое произведение может иметь философский, публицистический характер.
- ✓ в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли и чувства.

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей.

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои выводы.

Краткий терминологический словарь

Абака – верхняя плита античной капители, имеющая в плане форму квадрата.

Амфипроситиль - небольшой греческий храм с четырехколонными портиками на восточном и западном фасаде.

Антаблемент – горизонтальная поддерживаемая колоннами часть архитектурного ордера. Состоит их архитрава, фриза, карниза.

Ападана – главный зал в царских покоях Ахеменидского Ирана.

Архитрав – балка, опирающаяся на колонну, нижняя часть антаблемента.

База – опорная часть колонны.

Барельеф – изобразительная выпуклость, выступающая от поверхности изображения наполовину или менее.

Волюта – декоративная деталь в форме завитка в ионической или коринфской капители.

Вихара – в древнеиндийском монастыре монашеское общежитие (кельи).

Глиптика – искусство резьбы по драгоценному или поделочному камню, реже – дереву.

Гипостильный зал – многоколонный зал, имеющий несколько нефов.

Горельеф – высокий рельеф, выступающий от поверхности изображения на высоту более половины объема.

Дольмен – первобытная гробница (святилище).

Зиккурат – в архитектуре Междуречья многоярусная ступенчатая башня.

Каннелюры – вертикальные желобки на стволах колонн, пилонов, пилястр.

Карниз – выступающий вперед край крыши, является частью антаблемента. Карниз делится на три части: поддерживающую, слезник, венчающую.

Кромлех – в первобытной архитектуре сооружения в виде каменных столбов, расположенных по concentрическим окружностям и имеющих поперечные балочные перекрытия.

Мастаба – раннеегипетская ступенчатая пирамида-гробница с подземной погребальной камерой.

Мегарон – тип древнейшего греческого жилища (3-2 тыс. до н.э.). прямоугольный зал с очагом и входным портиком.

Мезолит – средний каменный век (8-4 тыс. до н.э.).

Менгиры – в первобытном искусстве каменные столбы, поставленные в ряды. Имели магическое и ритуальное назначение.

Метопы – элемент дорического ордера в виде плиты с рельефным изображением.

Неолит – новый каменный век (5-3 тыс. до н.э.).

Неф – часть внутреннего пространства помещения в виде галереи, отделенная от других рядом колонн.

Ордер – порядок, строй, определяющий расположение и форму частей античных зданий.

Пагода – культовая башня в Древнем Китае.

Палеолит – древний каменный век с 35 по 9 тыс. до н.э.

Периптер – тип античного храма, окруженного по периметру колоннами.

Перистиль – двор, окруженный колоннадой.

Пилон – столб призматической или пирамидальной формы, имеющий в плане прямоугольник.

Пронаос – полуоткрытая входная часть античного храма.

Простиль – небольшой греческий храм с четырьмя колоннами на главном фасаде.

Стамбха – священный столб в древнеиндийском храме.

Стела – вертикальная каменная плита с надписями или изображениями.

Стилобат – трехступенчатое основание древнегреческого храма

Ступа – мемориальный памятник в честь деяний Будды.

Триглиф – элемент дорического ордера в виде слабо выступающей плиты с вертикальными вырезами.

Фриз – 1) средний элемент антаблемента; 2) ленточная композиция в скульптуре, живописи, декоративном искусстве.

Фронтон – стена, подпирающая двускатную кровлю, устанавливается на антаблементе.

Целла – святилище античного храма.

Чайтья – молельня в пещерном индийском храме для поклонения ступе.

Энтазис – легкое утолщение ствола колонны на высоте $\frac{1}{3}$ всего её размера.