

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.К.ЩЕДРИНА»

**ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ОД 02.05 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА**

по специальности

51.02.01 Народное художественное творчество

Разработчики:

Панина О.В., преподаватель высшей квалификационной категории
Фирсова А.В., методист первой квалификационной категории

**Тольятти
2022**

Содержание:

1. Аннотация	3
2. Введение.....	4
3. Цель самостоятельной работы	4
4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов самостоятельной работы.....	5
5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для самостоятельной работы	6
6. Рекомендации по выполнению задания.....	7
7. Вопросы для самоконтроля.....	14
8. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к форме и содержанию отчетных материалов.....	19
9. Критерии оценки качества выполнения работ	20
10. Перечень заданий для самостоятельной работы студентов.....	20
11. Условия для организации самостоятельной работы.....	23
12. Литература	24

1. Аннотация

Ключевой проблемой современного профессионального образования становится внедрение в учебный процесс средств и методик, развивающих у выпускников способности к овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на базе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Стать таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков самостоятельной учебной деятельности невозможно.

Проблема организации самостоятельной работы студентов является актуальной и сложной, и её решение требует значительных усилий, как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов.

Основным документом, определяющим самостоятельную работу студентов в колледжах, являются «Рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО» (Приложение к письму Минобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138 ин/16-13).

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.

Разработанные рекомендации содержат материалы по планированию и организации самостоятельной работы студентов.

Содержание курса **История искусства** охватывает широкую проблематику изучения произведений мировой культуры в единстве содержания и формы, основных историко-художественных сведений и теоретико-искусствоведческих понятий. Изучение дисциплины способствует формированию у студентов общего представления о процессе развития мировой культуры и его основных закономерностях; о множественности художественных стилей, об основных фактах жизни и творчества выдающихся художников, приобщает студентов к общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях художественной культуры, помогает освоению художественного опыта прошлого и настоящего, воспитанию художественного вкуса, формирует у студентов знания и умения, обеспечивающие освоение художественных ценностей, развивает эмоциональную культуру личности, позволяет использовать умения и знания курса в профессиональной деятельности.

Изучение курса **История искусства** способствует совершенствованию умений выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания художественного произведения; формированию умений сравнительно-сопоставительного анализа произведений разных жанров и видов искусства.

Методические указания нацелены на проведение занятий с учетом специфики дисциплины в различных формах: лекционные и практические занятия по темам курса, занятия по развитию речи и формирования навыков создания письменных и устных высказываний, самостоятельная работа студентов.

3. Цель самостоятельной работы

Целью изучения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО является приобретение **умений**:

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» студент должен **уметь**:

- анализировать художественно-образное содержание произведения искусства;
- использовать произведения искусства в профессиональной деятельности;

знать:

- основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства;
- направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов искусств;
- выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства,
- знаменитые творческие коллективы,

- тенденции развития современного искусства;

Задачами изучения дисциплины **История искусства** являются овладение методиками практического применения приемов искусствоведческого анализа, интерпретации и оценки художественных произведений; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации.

Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа) проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых стандартов.

4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов самостоятельной работы

В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

График самостоятельной работы включает обязательные и рекомендуемые виды самостоятельной работы.

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием.

5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для самостоятельной работы

Виды и содержание работы	Объем в часах	Формы контроля	Рекомендуемая литература
Для овладения знаниями: 1. Конспектирование тезисов лекции, 2. Работа с книгой (конспектирование статей учебника, составление опорного конспекта, плана ответа, тезисов, кластеров, синквейнов, составление, простого, сложного, цитатного, тезисного плана, заполнение рабочего листа) по темам 1 – 13.	5	Проверка конспектов, тезисов, тестирование, устный рассказ, письменный и устный ответ проблемный на вопрос	1,2,3,4,5,6 (из списка литературы)
3. «Чтение» программных художественных произведений (пересказ);	4	устное и письменное описание,	9,19, 20,22
4. Работа с терминологическими словарями и справочниками: составление глоссария, библиографии	4	терминологический диктант, тестирование	6,7,8,1011,12.1 3,14,15,16,17
Для закрепления и систематизации знания 1. Подготовка сообщений, рефератов по темам 1-13. 3. Составление тестов,	5	Защита творческих работ	21 6,7,8,1011,12.1 3,14,15,16,17

кроссвордов		Проверка письменных работ	
Для формирования умений: 1. Анализ произведений (комментированное «чтение» художественных произведений, ответы на проблемные вопросы,) по темам 1-13.	5	Опрос	
2. Составление презентаций по темам	5	Защита творческих проектов	
3. Написание эссе, рецензий по темам 1-13: <i>«Мир спасет красота?»</i> , <i>«О «пользе» Прекрасного»</i> , <i>«Искусство в нашей жизни»</i> .	5	Проверка творческих работ, сочинений	
Подготовка к аттестации: К экзамену	3	Экзамен	1,2,3,4,5
Итого	36		

Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и выбираются самими студентами. Руководство и контроль за их выполнением осуществляется на занятиях в классах, на прослушиваниях, семинарах, практических занятиях, семинарах.

6. Рекомендации по выполнению задания

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем проводится инструктаж по выполнению задания, который включает уточнение цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки. В процессе инструктажа студенты предупреждаются о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении заданий. Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель ориентируется на следующие типы самостоятельной работы:

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации;
- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного способа действия в частично измененной ситуации;
- эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации;
- творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и способов исследовательской деятельности.

Методические рекомендации к выполнению разных видов работ

I. Рекомендации по составлению конспекта

Конспект – от лат. Conspectus - обзор, изложение. В конспекте, сосредоточено самое главное, основное в изучаемой теме, разделе или произведении. Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала; помогает выработке умений и навыков правильного, грамотного изложения в письменной форме теоретических и практических вопросов; формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами.

Этапы работы над конспектом:

1. Конспектирование делается только после того, как прочитано или усвоено, продумано произведение.
2. Необходимо мысленно или письменно составить план произведения, по которому будет строиться конспект.
3. Составление самого конспекта. Конспект может быть представлен как расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, содержащимися в произведении, а также собственными мыслями и положениями составителя конспекта. Конспект может содержать выписки. В него могут включаться отдельные дословно цитируемые места произведения или материала, а также примеры, цифры, факты, схемы, взятые из конспектируемого произведения.

4. Оформление конспекта требует обязательного указания:

- имени автора,
- полного названия работы,
- места и года издания.

Писать конспект нужно четко и разборчиво. При конспектировании допускаются общеупотребительные сокращения слов. Недопустимы сокращения в наименованиях и фамилиях.

II. Рекомендации по составлению выписок - это выбранные из текста определения, факты, схемы, таблицы и т.д. Необходимым условием,

предъявляемым к выписке, является абсолютная точность, полное соответствие тексту оригинала, а также подробное указание источника.

III. Рекомендации по составлению сравнительной (сводной) таблицы:

Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без труда его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. Сравнительная (сводная) таблица содержит информацию нескольких тем, систематизированную по определенным критериям. Чтобы составить таблицу, студентам необходимо:

1. Обдумать цель составления таблицы.
2. Читая изучаемый материал, разделить его на основные смысловые части, выделить главные мысли, сформулировать выводы.
3. Обдумать названия разделов таблицы и определить информацию, которую следует в нее внести в соответствии с названиями разделов.
4. Включать в содержание таблицы только основные положения и примеры (без подробного описания).
5. Составляя записи в таблице, сокращать отдельные слова, делать ссылки на страницы учебного пособия, применять условные обозначения.

IV. Рекомендации по составлению кластера.

Кластер («гроздь») – выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в определенном порядке в виде грозди. «Грозди» - графический приём систематизации материала. Мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т.е. располагаются в определённом порядке.

Система кластеров охватывает большее количество информации, чем при обычной письменной работе. Задачей этой работы является не только систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей между «гроздьями».

Чтобы составить кластер, студентам необходимо:

1. Прочитать текст параграфа.
2. Разделить текст на части. Выделить крупные смысловые единицы по заданной теме. Выделить ключевые слова в каждой части (существенные признаки изучаемых явлений, сущность законов)
3. Вспомнить и обозначить основные понятия и признаки по теме.
4. Сформулировать заголовки частей
5. Проранжировать информацию по степени значимости к основной теме
6. Изобразить полученную информацию в виде кластера.

V. Рекомендации по составлению 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). Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.

Чтобы составить информационное сообщение, студентам необходимо:

- Собрать и изучить литературу по теме.
- Составить план или графическую структуру сообщения.
- Выделить основные понятия.
- Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- Оформить текст письменно.
- Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

VI. Рекомендации по составлению реферата.

Реферат (от лат. *referre* — докладывать, сообщать) — это либо доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих источников, либо краткое изложение содержания научного исследования (статьи, книги).

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.

Чтобы составить реферат, студентам необходимо:

1. Выбрать тему.
2. Изучить состояние проблемы по данной теме, то есть дать обзор литературы с библиографическим описанием.
3. Подобрать литературу.
4. Составить план.
5. Проанализировать изученные материалы, делая краткие записи.
6. Распределить материал в определенной логической последовательности, в соответствии с планом.
7. Подготовить иллюстративный материал для публичной защиты.
8. Сформулировать выводы, свое отношение к проблеме, сделать заключение.
9. Составить список используемой литературы.
10. Произвести запись текста реферата с учетом единых требований (поля, абзацы, расстояние между строк, оформление цитат и т.д.).
11. Оформить реферат с учетом требований.

Что необходимо учесть при написании реферата

Используя различные источники информации, старайтесь приводить собственные наблюдения, рассуждения и доказательства.

В реферате желательно использовать цитатный материал, но при этом не стоит перегружать текст цитированием.

Реферат должен быть изложен связно, логично и последовательно. В соответствии со смысловыми частями необходимо его разбить на абзацы.

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Оглавление.
3. Обоснование цели работы.
4. Обзор изученной литературы.
5. Основная часть (по составленному плану).
6. Выводы по теме исследования.
7. Список использованной литературы.

VII. Рекомендации по написанию эссе.

Эссе (от лат. *exagium* — взвешивание; фр. *essai* — попытка, очерк) — прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, отражающее личные впечатления и соображения по конкретному вопросу или поводу и не претендующее на исчерпывающую его трактовку.

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует умения четко выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. При раскрытии темы необходимо проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.

Чтобы написать эссе, студентам необходимо:

1. Определите форму эссе (письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция, беседа, исповедь, дневник).
2. Выберите адресата (слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, оппонент, воображаемый читатель, слушатель или зритель).
3. Определите характерные примеры, возможные параллели и аналогии, всевозможные ассоциации и уподобления.
4. Продумайте систему художественных и образных средств (символы, сравнения, метафоры, аллегории).
5. Определите жанровую разновидность эссе (философское, литературно-критическое, историческое, художественное).

Не забудьте учесть основные признаки эссе: небольшой объем, конкретность темы и ее личностное осмысление, свобода композиции, парадоксальность или афористичность, разговорная интонация и лексика.

VII. Рекомендации по составлению анализа произведения:

• архитектуры

1. Какое впечатление оно оказывает на ваши чувства и настроение? Какие ассоциации вызывает у вас его художественный образ? Почему?
2. Что вам известно об истории создания архитектурного сооружения и его авторе?
3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю, направлению.

4. Какое воплощение в нем нашла формула Витрувия «Полезность. Прочность. Красота»?

5. Художественные средства и приемы создания архитектурного образа (симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб).

6. Принадлежность к виду архитектуры, объемные сооружения (общественные, жилые или промышленные), ландшафтная (садово-парковая или малых форм), градостроительная.

7. Связь между внешним и внутренним обликом архитектурного сооружения. Как оно вписано в окружающую среду?

8. Использование других видов искусства в оформлении его архитектурного облика.

• **живописи**

1. Каковы ваши личные впечатления от произведения живописи?

2. История создания живописного произведения.

3. Сведения об авторе произведения. Какое место оно занимает в его творчестве?

4. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.

5. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции картины.

6. Основные средства создания художественного образа: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма.

7. Принадлежность к жанру: историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, натюрморту, интерьеру.

• **скульптуры**

1. Каковы ваши впечатления от произведения скульптуры?

2. История создания скульптурного произведения.

3. Что вам известно об авторе этого произведения? Какое место оно занимает в его творчестве?

4. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.

5. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции.

6. Принадлежность к видам скульптуры: монументальной, монументально-декоративной или станковой.

7. Использование материалов и техника их обработки (лепка из глины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из дерева, отлив, ковка, чеканка из металла).

• **музыки**

1. Что вы могли бы сказать о характере воздействия музыкального произведения на ваши чувства и эмоций?

2. История создания музыкального произведения.

3. Сведения о композиторе. Какое место данное произведение занимает в его творчестве?

4. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному

стилю или направлению.

5. Основные средства создания музыкального художественного образа: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр.

6. Принадлежность к музыкальному жанру по функциональному признаку, месту исполнения, типу создания, способу исполнения.

7. Принадлежность к музыкальной форме, одно-, двух- и трёхчастная, сонатная, вариация, рондо, цикл.

8. Связь музыкального произведения с другими видами искусств.

VIII. Как подготовиться к семинару или диспуту

1. Обдумайте содержание предложенной темы, познакомьтесь с вопросами и заданиями к ней.

2. Выберите один-два вопроса, особенно заинтересовавшие вас, и подберите соответствующую литературу (научную, справочную, альбомы по искусству, материалы Интернета). Сделайте краткий конспект необходимых вам положений.

3. Продумайте и запишите план выступления (простой или сложный, цитатный или тезисный). Подберите необходимые примеры, иллюстрирующие вашу речь. Оформите свое выступление.

4. Подготовьтесь к участию и в роли оппонента. Заранее продумайте систему вопросов, на которые вы хотели бы получить развернутые ответы.

5. Во время проведения семинара (диспута) записывайте основные положения и интересные мысли, которые могут вам пригодиться в дальнейшем. Помните, что важно не только уметь отстаивать свое мнение, но и уважать чужое.

6. Попробуйте оценить (сделать рецензию) выступления ваших товарищей и подвести итоги (выступить с заключительным словом). Помните, что любое обобщение необходимо делать не только на основе личных впечатлений, но и на анализе произведений искусства.

Важным требованием к реферату является его стилевое единство, научный и литературный стиль речи.

IX. Как сделать рецензию на театральный спектакль (оперу, балет, кинофильм)

1. Кто является автором литературного сценария?

2. Кто является постановщиком (режиссером) спектакля или фильма?

3. Сравните режиссерский замысел с литературным произведением.

4. Отметьте характерные особенности игры актеров.

5. Что можно сказать о декорациях спектакля и костюмах актеров?

6. Какой характер носит музыкальное оформление спектакля?

7. Знакомы ли вам критические оценки данного фильма или спектакля?

8. Каково ваше личное мнение?

X. Как оформить выставку или стенд (альбом)

1. Продумайте тему экспозиции и дайте ей название.
2. Проведите обсуждение и отбор экспонатов.
3. Продумайте их последовательность и расположение в соответствии с общим замыслом и темой.
4. Составьте краткие аннотации к экспонатам.
5. Подготовьте небольшой рассказ о наиболее интересных экспонатах выставки.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы:

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации;
- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного способа действия в частично измененной ситуации;
- эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации;
- творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и способов исследовательской деятельности.

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж (виртуальный инструктаж) по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки.

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

7. Вопросы (задания) для самоконтроля по дисциплине

Теоретические вопросы

1. Наскальная живопись древнейших времен. Основные этапы развития.
2. Мегалиты Древнего мира. Менгиры, кромлехи, дольмены.
3. Погребальный комплекс в Гизе. Структура заупокойного храма и усыпальницы фараона.
4. Скульптура в Древнем Египте. Египетский скульптурный канон. «Архаический» способ работы с каменной глыбой.
5. Художественная культура Междуречья (планировка городов и структура зиккурата).

10. Афинский акрополь. Его создание, расположение и основные постройки.
11. Этапы развития греческой скульптуры от архаичных курсов и кор до эллинистической групповой статуи. «Классический» способ работы с каменной глыбой.
12. Этапы развития античной керамики. Типы греческих керамических сосудов по назначению. Стили греческой вазописи.
13. Основные архитектурные сооружения Древнего Рима.
14. Развитие древнеримской скульптуры. Древнеримский скульптурный портрет
15. Храмовые архитектурные сооружения Византии. Типы византийских храмов.
16. Иконоборчество и византийская икона. Основные принципы построения иконы. Византийская мозаика.
17. Реформа церковной музыки в Византии. Октоих. Основные жанры византийской церковной музыки (гимн, псалом, канон, тропарь, стихира).
20. Собор и крепость в западноевропейской архитектуре романского периода.
21. Историческое развитие готики (от церкви Сен-Дени до пламенеющей и кирпичной готики).
28. Развитие русской иконописи (от Богоматери Владимирской до парсуны).
29. Развитие архитектуры итальянского Возрождения.
30. Поиски идеала в творчестве Рафаэля.
31. Многогранность таланта Леонардо да Винчи.
32. Развитие итальянской скульптуры (Донателло, Верроккио, Гиберти).
33. Живопись и скульптура Микеланджело.
37. Творчество А. Дюрера. Его основные работы.
38. Театр английского Возрождения. В. Шекспир.
39. Архитектура русского узорочья.
40. Шатровый и столпный храмы в русской архитектуре.
41. Архитектура, скульптура и живопись итальянского барокко.
42. Фламандское барокко (Рубенс).
43. Голландское барокко (Рембрандт и «малые голландцы»).
44. Основание Петербурга. Первые постройки.
45. Развитие архитектуры русского барокко (Трезини, Растрелли, Ухтомский).
46. Живопись классицизма и рококо (Пуссен, Ватто).
47. Возникновение сценического балета (Новер, Люлли).
48. Городские ансамбли русского классицизма (Москва, Петербург).
49. Портрет в русской живописи XVIII века (Рокотов, Левицкий, Боровиковский).
50. Мастера русского скульптурного портрета (Растрелли, Шубин, Козловский, Фальконе).
51. Развитие русской живописи в начале XIX века (Кипренский, Венецианов, Тропинин).
52. Импрессионизм в живописи и музыке.
53. Стил ь ампир в русской архитектуре второй половины XIX века (Тон, Шервуд, Померанцев, Чичагов).

54. Товарищество «Передвижников».
55. Разнообразие жанров в русской живописи начала XX века (Серов, Нестеров, Коровин, Врубель).
56. Художественное течение «Мир искусства».

Художественные произведения для анализа (практическая часть)

1. Статуя сидящего писца (Лувр или ГМИИ им. А.С. Пушкина).
2. Росписи дворца в Кноссе («Парижанка» или «Игры с быком»).
3. Парфенон.
4. Мирон «Дискобол».
5. Поликлет «Дорифор».
6. Агесандр, Полидор, Атенадор «Лаокоон».
7. Древнегреческая краснофигурная ваза (по выбору).
8. Колизей (Пантеон).
9. Римский скульптурный портрет (по выбору).
10. Храм св. Софии в Константинополе.
11. Боттичелли «Весна» («Рождение Венеры»).
12. Рафаэль «Сикстинская мадонна».
13. Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа».
14. Леонардо да Винчи «Джоконда».
15. Микеланджело «Давид».
16. Микеланджело «Роспись Сикстинской капеллы».
17. А. Дюрер «Меланхолия».
18. Церковь Вознесения в Коломенском.
19. Храм Василия Блаженного (Покровский собор).
20. Версаль (фрагменты парка по выбору).
21. Натюрморт (по выбору учителя).
22. П. Рубенс «Портрет камеристки инфанты Изабеллы».
23. Рембрандт «Возвращение блудного сына».
24. Ансамбль Петропавловской крепости в Петербурге.
25. Летний сад в Петербурге.
26. Б. Растрелли «Зимний дворец» (Петербург).
27. М. Казаков «Здание Сената в Московском кремле».
28. Т. де Томон «Ансамбль стрелки Васильевского острова» (Петербург).
29. А. Воронихин «Казанский собор» (Петербург).
30. К. Росси «Михайловский дворец» (Петербург).
31. О. де Монферран «Исаакиевский собор» (Петербург).
32. Ф. Рокотов «Портрет А. П. Струйской».
33. Д. Левицкий «Портрет П. А. Демидова».
34. В. Боровиковский «Портрет М. И. Лопухиной».
35. Э. Фальконе «Памятник Петру I («Медный всадник»))» (Петербург).
36. Ж. Давид «Смерть Марата».
37. Э. Делакруа «Портрет Паганини».
38. О. Кипренский «Портрет А. С. Пушкина».
39. В. Тропинин «Кружевница».

40. А. Саврасов «Грачи прилетели».
41. И. Левитан «Золотая осень».
42. А. Эйфель «Эйфелева башня» (Париж).
43. К. Моне «Руанский собор» (картина из серии по выбору учителя).
44. Э. Дега «Голубые танцовщицы».
45. О. Ренуар «Портрет актрисы Жанны Самари».
46. В. Шервуд «Здание Исторического музея» (Москва).
47. А. Опекушин «Памятник А.С. Пушкину» (Москва).
48. П. Федотов «Завтрак аристократа».
49. К. Брюллов «Последний день Помпеи».
50. А. Иванов «Явление Христа народу».
51. В. Перов «Тройка».
52. И. Крамской «Христос в пустыне».
53. И. Репин «Бурлаки на Волге».
54. В. Васнецов «Богатыри».
55. В. Суриков «Утро стрелецкой казни».
56. И. Шишкин «Рожь».
57. А. Куинджи «Ночь на Днепре».
58. В. Поленов «Московский дворик».
59. И. Айвазовский «Девятый Вал».
60. Р. Клейн «Музей изящных искусств (ГМИИ им. А.С. Пушкина)» (Москва).
61. В. Серов «Девочка с персиками».
62. М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею».
63. М. Врубель «Царевна-лебедь».
64. Любое полотно художников «Мира искусства» по выбору учителя.
65. П. Сезанн «Пьеро и Арлекин».
66. А. Матисс «Танец».
67. П. Пикассо «Девочка на шаре».
68. К. Малевич «Черный квадрат».
69. С. Дали «Натюрморт розы».

Темы рефератов для промежуточного контроля

Искусство Западной Европы и стран Востока

1. Парадоксы эпохи Возрождения.
2. Массовая музыкальная культура XX века.
3. Творческие искания Пабло Пикассо.
4. Автопортреты художников Возрождения.
5. Шедевры французской готики.
6. Архитектурный облик западноевропейского средневековья.
7. Стекло как искусство (искусство витража)
8. Европейское театральное искусство Средних веков.
9. Шедевры китайской архитектуры.
10. Скульптурные произведения Китая и Японии.
11. Вторая жизнь цветка (искусство икебаны).
12. Театры Японии.

13. «Бабочки полет» (особенности хокку).
14. Основные жанры китайской живописи.
15. Флорентийский собор (этапы строительства, внешний облик).
16. «Весна» Боттичелли: сюжет и его воплощение.
17. «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи. Их путь в Россию.
18. Портрет в живописи Леонардо и Рафаэля.
19. Тициан-портретист.
20. Автопортреты А.Дюрера – эволюция личности.
21. История создания цикла «Времена года» П.Брейгеля.
22. Творчество Лоренцо Бернини и особенности стиля барокко.
23. Мой любимый художников XX века.
24. Мой любимый режиссер в современном театре.
25. Нэцке – скульптура или игрушка?
26. Запретный город Пекин.
27. Прогулка по Лувру.
28. Тема любви в мировом искусстве.
29. Людские пороки в офортах Ф.Гойи «Каприччос».
30. Живописец счастья Огюст Ренуар.
31. Несчастный гений – Ван Гог.
32. Поль Сезанн – «подвиг великого упрямца».
33. Потерянный рай в картинах Поля Гогена.
34. Киноискусство в культуре XX века.
35. Загадки скульптур острова Пасхи.

Искусство России

36. Жанровая и историческая живопись в творчестве И.Е.Репина.
37. Пейзаж в русской живописи 60-90 г.г. XIX века.
38. Роль отца и сына Растрелли в истории русского зодчества.
39. «Он был, о море, твой певец!» - живопись Ивана Айвазовского.
40. История Товарищества передвижных выставок и особенностей творчества русских художников-передвижников.
41. Янтарная комната – миф или реальность?
42. Библейские сюжеты в творчестве Николая Ге.
43. Колокольные звоны России.
44. Русский монастырь как духовный центр просвещения и воспитания.
45. «Они уходят, не допев куплета» (О творчестве В.Высоцкого И.Талькова В.Цоя или др. – на выбор).
46. Бардовская песня как уникальное явления отечественной культуры.
47. Прогулка по Русскому музею.
48. Прогулка по Эрмитажу.
49. Тема детства в творчестве русских художников.
50. «Расскажи мне, картина, сказку...» (о творчестве В.Васнецова).
51. Иконопись и ее символика.

52. Ювелирное искусство России.
53. Художественные промыслы Вологодчины.
54. Русские мастера портрета.
55. История русского балета.
56. Сокровища алмазного фонда России.
57. Карл Фаберже – ювелир Его Императорского Величества.
58. «Прогулка по Невскому...».
59. Русская история в полотнах Василия Сурикова.
60. Религиозные искания художника Михаила Нестерова.
61. Когда грохочут пушки – музы не молчат (искусство России периода Великой Отечественной войны).
62. Петергоф – русский «Версаль».
63. Держава Николая Рериха.
64. Художники личность. М.В.Врубель.
65. Внутренний монолог в творчестве Баха и Рембрандта.
66. Загадки «Черного квадрата» Казимира Малевича.
67. Творчество Карла Брюллова.
68. Народный костюм. История и современность.
69. Барокко в западноевропейской живописи XVII века.
70. Искусство для многих – искусство для избранных («малые голландцы» - Рембрандт)
71. «Тайная вечеря». Леонардо – художник и мыслитель.
72. Эстетический парадокс эпохи Просвещения (творчество Шардена).
73. Русский модерн.
74. Культуроведческое путешествие по родному краю (вариант экскурсионного маршрута)

8. Задания для текущего индивидуального контроля, требования к форме и содержанию отчетных материалов

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться, в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, проходит в письменной, устной или смешанной форме с представлением продукта творческой деятельности студента.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются зачеты, тестирование, конспекты, контрольные работы, защита творческих работ.

Формы контроля самостоятельной работы представлены следующими вариантами:

- текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях);
- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
- представленный текст контрольной работы;

- тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;
- представление продукта творческой деятельности студента.

Контрольные работы и тесты содержат задания на выявление качества сформированности правописных, речевых и иных лингвистических навыков.

Формой оценивания самостоятельной работы студентов является пятибалльная система оценки выполненных заданий по разделам дисциплины.

9. Критерии оценки качества выполнения работ

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и чёткость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с установленными требованиями.
- умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и его последствия;
- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.

10. Примеры выполнения заданий (в качестве эталонов качества) и примеры оформления отчетных материалов по разным видам, разделам и этапам выполнения самостоятельной работы

План семинарского занятия по теме «Искусство Византии».

Цель:

- проследить историю развития искусства Византии,
- раскрыть своеобразие и основные черты архитектурных и изобразительных канонов,
- обобщить
- показать значение византийского искусства для формирования эстетических канонов Древней Руси

На основе прослушанной лекции и изучения дополнительной литературы ответьте на следующие вопросы:

- 1) История развития Византийской империи. Основные периоды развития искусства. Значение искусства Византийской империи.
- 2) Византийский стиль в архитектуре: сочетание элементов античного и восточного зодчества. Понятие о крестово-купольном храме. Центральнокупольная базилика Св. Софии в Константинополе – модель Космоса. Эстетика парения – основа архитектуры крестово-купольного византийского храма. Порядок размещения декора – свидетельство единства Церкви земной и небесной.
- 3) Искусство византийской мозаики. Искусство иконописи. История происхождения икон, период иконоборчества. Роль Иоанна Дамаскина в утверждении искусства иконописи. Византийский канон. «Владимирская богоматерь» - «несравненная, чудесная, извечная песнь материнства».
- 4) Музыкальное искусство Византии.

План семинарского занятия по теме «Модернистские течения XX века и реалистическое искусство»

Цель:

- проследить историю развития модернистских течений в искусстве начала XX века,
- показать разнообразие художественного видения мира и способов его отражения
- раскрыть своеобразие и основные черты основных художественных школ,

На основе прослушанной лекции и изучения дополнительной литературы ответьте на следующие вопросы:

1. Художественные направления в искусстве 20 века
2. Экспрессионизм, кубизм, орфизм, футуризм в западноевропейском искусстве.
3. Неопримитивизм и истоки авангарда в России. Кубизм и кубофутуризм. Супрематизм. Конструктивизм.
4. Искусство Западной Европы и США в 1920-е - 1930-е годы. Сюрреализм в западном искусстве.
5. Развитие авангардных и поставангардных направлений в Западной Европе и США (1945 - 1980).

Пример анализа произведения живописи:

Картина А.Саврасова «Грачи прилетели».

Саврасов был удивительным художником, на чьи картины никогда не устанешь смотреть. Они отличаются легкостью и разнообразием красок. Он был художником, произведшем 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 пейзаж.

Пример анализа произведения скульптуры:

Всемирную славу искусству Древнего Египта принесли не только пирамиды, храмы и гранитные колоссы, но и достаточно небольшие по своим размерам произведения выдающихся мастеров.

Во время раскопок на территории города Ахетатон было обнаружено огромное количество произведений искусства, но интереснее всего, пожалуй, оказались предметы, найденные на том месте, где находилась мастерская придворного скульптора Тутмеса. Причем славу Тутмесу в глазах людей нашего времени принес не размах организованных им работ, а несколько скульптурных портретов прекрасной женщины – царицы Нефертити.

Бюст Нефертити уцелел чудом. После смерти Аменхотепа выстроенный им город подвергся жестокому разгрому. Не обошла эта участь и мастерскую Тутмеса.

Выломав дверь, погромщики обрушил свой гнев на два прекрасных парадных бюста ненавистных им людей – фараона и его жены. Оба были сделаны из известняка в натуральную величину и соответствующим разом раскрашены. Падая с полки, бюст фараона зацепил скульптурный портрет Нефертити. Он тоже упал, но так удачно, что оказался совершенно неповрежденным, а бандиты просто не обратили на него внимания. Знаменитый теперь каменный портрет Нефертити более трех тысяч лет пролежал в земле, пока не был найден и помещен в музей.

Удивительно лицо Нефертити. Приподнятые скулы, тонкий нос правильной формы, высокая шея и довольно крупные губы, готовые вот-вот сложиться в легкую полуулыбку. Тяжелые веки слегка прикрывают глаза, и оттого лицо кажется не то усталым не то надменным, что вполне естественно для жены такого мятежника, как Аменхотеп. Известняк, из которого сделан портрет, раскрашен – прорисованы глаза, губы, брови и детали высокого головного убора, венчающего голову. Вместе с изумительным мастерством автора это вызывает поразительный эффект соприсутствия давным – давно умершей царицы.

Наверняка Аменхотеп очень любил свою прекрасную жену. Во всяком случае он не только велел изображать ее рядом с собой на рельефах и фресках при каждом удобном случае, но и заказал Тутмесу целый ряд ее скульптурных портретов. Но именно об этом портрете нашедший его немецкий египтолог Борхардт сделал краткую запись в археологическом отчете: «описывать бесцельно – смотреть!», выражая тем самым благоговейное преклонение перед красотой и совершенством портрета Нефертити.

11. Условия для организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа организуется в учебных аудиториях (компьютерном классе, читальном зале, фонотеке, видеотеке, концертных залах, библиотеке) в специально отведенное для этого время для групповых и индивидуальных занятий

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения:

- учебно-методический и справочный материал (печатный и электронный, методические рекомендации по выполнению СРС, доступ в сеть Интернет;
- оказание консультационной помощи, в том числе взаимодействие в сети Интернет;
- помещения для выполнения групповых самостоятельных работ.

12. Рекомендуемая литература

Основные источники:

1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: Учеб.пособие для студентов сред. пед.учеб. заведений. – М.: Академия, 2015.
2. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. История изобразительного искусства: Учебник – 3-е изд, перер. и доп., М.: Академия, 2014.

Дополнительная литература:

1. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология / В.Г. Арсланов. - М.: Академический проект, 2015. - 275 с.
2. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм: Учебное пособие / В.Г. Арсланов. - М.: Академический проект, 2015. - 287 с.
3. Бобриков, А.А. Другая история русского искусства / А.А. Бобриков. - М.: Нов. лит. обозр., 2012. - 744 с.
4. Гнедич, П. История искусств: Зодчество. Живопись. Ваяние. От Древнего Египта до средневековой Европы / П. Гнедич. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 448 с.
5. Дельбрюк, Г. История военного искусства с древнейших времен / Г. Дельбрюк. - М.: Эксмо, 2015. - 496 с.
6. Дмитриева Н.А. , Краткая история искусств – 2-е изд, перер. и доп., М. Искусство 2000. – 318с.

7. Забалуева, Т.Р. История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. Уч. / Т.Р. Забалуева. - М.: АСВ, 2013. - 128 с.
8. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т.В. Ильина. - М.: Высшая школа, 2009. - 368 с.8.
9. Ильина, Т.В. История искусств. Отечественное искусство / Т.В. Ильина. - М.: Высшая школа, 2009. - 407 с.

Интернет-ресурсы:

www.art-history.ru

www.twirpx.com/

www.bibliotekar.ru

www.smalbay.ru

www.history-of-art.livejournal.com