

Карачаево-Черкесское республиканское
профессиональное образовательное учреждение
«Международный колледж «Полиглот»

Утверждаю
Зам. директора Международного
колледжа «Полиглот»
_____ А.Х. Таужева
« ____ » _____ 201__ г.

**Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
по учебной дисциплине: «Искусство (МХК)»
для студентов 1 курса
Специальность: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»**

Черкесск, 2015

Методические указания предназначены для студентов, изучающих профессиональную образовательную программу по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», включают темы и виды самостоятельных работ, контрольные вопросы и задания для самопроверки уровня усвоения изученного материала, перечень основных и дополнительных информационных источников.

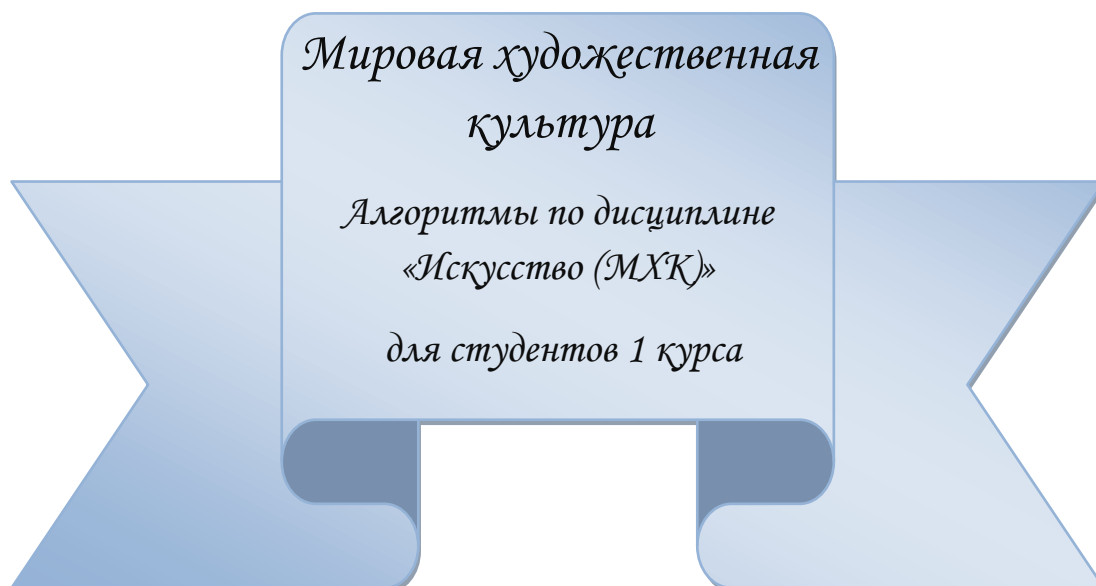
Организация-разработчик: Карачаево-Черкесское республиканское профессиональное образовательное учреждение «Международный колледж «Полиглот»

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии «Образовательных дисциплин» Международного колледжа «Полиглот» протокол №__ от _____ г.

Председатель ПЦК _____ Ткаченко О.Л.

Содержание

1. Содержание алгоритмов
2. Алгоритмы анализа произведений искусства
3. Анализ художественного произведения (скульптура, живопись, вазапись)

Содержание алгоритмов

1. Алгоритм составления рассказа по картине.
2. Алгоритм составления рассказа по теме.
3. Алгоритм составления плана текста.
4. Алгоритм написания реферата.
5. Алгоритм конспектирования.
6. Алгоритм составления списка литературы по теме.
7. Алгоритм публичной защиты учебного реферата.
8. Алгоритм подготовки доклада, статьи, заметки.
9. Алгоритм написания предисловия.
10. Алгоритм создания рецензии (отзыва) на просмотренный видеофильм.
11. Алгоритм создания рецензии (отзыва) на просмотренный спектакль.
12. Алгоритм анализа произведения живописи.
13. Алгоритм анализа произведения архитектуры.
14. Алгоритм анализа произведения скульптуры.
15. Алгоритм анализа произведения музыки.
16. Алгоритм создания рецензии (отзыва) на экскурсию.

I. Алгоритм составления рассказа по картине

1. Рассмотрите репродукцию.
2. Определите, кто автор.
3. Найдите и прочтите сведения о художнике.
4. Обратите внимание на название картины (часто оно говорит нам о замысле художника, о том, что считал он в своей картине самым главным).
5. Еще раз внимательно рассмотрите картину: что здесь произошло, почему, что изображено и как?
6. Сформулируйте тему и основную мысль рассказа, в зависимости от этого озаглавьте его (заглавие рассказа и название картины могут не совпадать).
7. Составьте план рассказа.
8. Обратите внимание на соотношение частей рассказа. Помните: главное в нем – содержание картины.
9. Попробуйте включить в рассказ диалог, элементы описания.
10. Напишите черновик рассказа, затем после проверки и исправлений перепишите его.
11. Подготовьтесь к выразительному чтению рассказа.

II. Алгоритм составления рассказа по теме

1. Определите тему.
2. Определите основную мысль рассказа.
3. Найдите необходимый материал, определите его происхождение: из своих воспоминаний, других источников.
4. Составьте план рассказа. Используйте в рассказе диалог, элементы описания, рассуждения.
5. Озаглавьте текст.
6. Запишите черновик рассказа.
7. Откорректируйте и запишите рассказ на чистовик.
8. Подготовьтесь к выразительному чтению составленного рассказа.

III. Алгоритм составления плана текста

1. Прочтите текст.
2. Определите основную идею.
3. Выделите ключевые слова.
4. Разделите текст на смысловые части.
5. Выделите основную идею каждой части.
6. Запишите пункты плана, соблюдая логическую последовательность изложенного текста.
7. Воспроизведите (перескажите) текст по составленному плану.

IV. Алгоритм написания реферата

1. Выделите тему.
2. Изучите состояние проблемы по данной теме.
3. Подберите литературу.
4. Составьте план.
5. Проанализируйте изученные материалы, делая краткие записи.
6. Распределите материал в логической последовательности согласно плану.
7. Подготовьте наглядный материал (иллюстрации, репродукции, таблицы и т.п.) для публичной защиты.

8. Сформулируй выводы по каждому параграфу, вырази своё отношение к проблеме, сделай заключение.
9. Составь список используемой литературы.
10. Произведи записи текста реферата с учетом единых требований (поля, абзацы, расстояния между строк, оформление цитат, и др.)
11. Оформи реферат с учетом единых требований.

V. Алгоритм составления списка литературы по теме

1. Прочти тему.
2. Определи идею.
3. Выдели ключевые понятия темы.
4. Просмотри библиографический указатель, используя каталоги различного характера.
5. Составь список используемой литературы в алфавитном порядке, при этом соблюдая следующую последовательность:
 - фамилия и инициалы автора;
 - название книги, статьи (иногда и подзаголовок);
 - место издания;
 - название издательства;
 - год издания.

VI. Алгоритм конспектирования

1. Внимательно прочти текст.
2. Определи главную идею текста.
3. Раздели материал на части, выдели главную мысль каждой части.
4. Запиши главные мысли в форме плана.
5. Прочти текст ещё раз.
6. Сформулируй тезисы конспекта.
7. Определи ключевые понятия.
8. Запиши и оформи конспект.

VII. Алгоритм публичной защиты учебного реферата

1. Подготовься к публичному выступлению (имидж, репетиция перед зеркалом, проговаривание текста собеседнику и т.д.).
2. Осуществляй собственно защиту:
 - представь себя (собственная презентация);
 - назови тему;
 - определи цели и задачи своей работы;
 - представь краткое содержание реферата;
 - выдели основную идею;
 - обоснуй достоинства темы, её актуальность;
 - кратко изложи содержание с включением цитат и использованием наглядно-иллюстративного и аудио материала;
 - вырази собственное мнение к содержанию по теме.
 - сделай вывод.

VIII. Алгоритм подготовки доклада, статьи

1. Прочти тему.
2. Определи проблему.
3. Определи объём доклада, статьи.
4. Установи основные понятия темы.

5. Изучи состояние проблемы.
6. Проанализируй теоретические данные и фактические материалы.
7. Систематизируй материал.
8. Составь план доклада, статьи.
9. Запиши текст в черновом варианте.
10. Откорректируй текст доклада, статьи, перепиши его.
11. Передай материал в печать.

IX. Алгоритм написания предисловия

1. Прочти внимательно текст (книгу).
2. Выдели главную идею.
3. Определи стиль текста (художественный, научный, публицистический).
4. Изучи материал об авторе и истории создания текста (книги).
5. Письменно изложи материал в следующем порядке:
 - сведения об авторе;
 - краткое изложение содержания;
 - своё отношение к тексту.

X. Алгоритм создания рецензии (отзыва) на фильм

1. Просмотри внимательно фильм (возможно и не один раз).
2. Каково название фильма?
3. Кто является режиссером фильма?
4. Определи, чему посвящен фильм, и что хотели показать его авторы?
5. Какие основные явления, понятия рассмотрены в фильме?
6. Что, на ваш взгляд, является в фильме главным?
7. Что наиболее интересно и удачно показано в фильме?
8. Какие моменты раскрыты в фильме недостаточно полно и ясно?
9. Как связан фильм с изучаемой темой?
10. Постарайся выразить свое впечатление от фильма?

XI. Алгоритм создания рецензии на театральный спектакль (оперу, балет)

1. Кто является автором литературного сценария (либретто)?
2. Кто является постановщиком (режиссером) спектакля?
3. Сравни режиссерский замысел и литературное произведение.
4. Отметь характерные особенности игры актеров.
5. Что ты можешь сказать о декорациях спектакля и костюмах?
6. Какой характер носит музыкальное оформление спектакля?
7. Вырази свое личное отношение к спектаклю?

XII. Алгоритм анализа произведения живописи

1. Внимательно рассмотри произведение живописи.
2. Изложи кратко историю его создания.
3. Найди и изложи в анализе краткие сведения о художнике. Определи, если возможно, какое место данное произведение занимает в его творчестве?
4. Определи его принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.
5. В чем смысл названия картины?
6. Определи особенности сюжета и композиции?
7. Выдели основные средства выразительности: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма и т. д.

8. Определи жанр: исторический, бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт, интерьер.
9. Вырази свои личные впечатления от данного произведения живописи?

XIII. Алгоритм анализа произведения архитектуры

1. Найди и изложи в анализе сведения об истории создания данного архитектурного сооружения и его авторе.
2. Определи принадлежность сооружения к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.
3. Как в создании данного сооружения реализовались понятия “польза, прочность, красота” (по формуле Ветрувия)?
4. Определи главные художественные средства выразительности: симметрия, ритм, пропорции, светотень, цвет, масштаб.
5. Выскажись о соотношении экстерьера и интерьера архитектурного сооружения.
6. Как данное сооружение вписано в окружающую среду?
7. Как были использованы другие виды искусства в оформлении его архитектурного облика?
8. Выскажи о своих личных впечатлениях от данного произведения архитектуры.

XIV. Алгоритм анализа произведения скульптуры

1. Внимательно рассмотри данное произведение скульптуры.
2. Найди и изложи в анализе историю его создания.
3. Найди и изложи в анализе сведения об авторе произведения. Определи, если возможно, какое место данное произведение занимает в его творчестве?
4. Укажи принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.
5. В чем смысл названия?
6. В чем особенности сюжета и композиции?
7. Определи принадлежность данного произведения к виду скульптуры: монументальная, монументально-декоративная, станковая.
8. Выясни, какие использованы материалы и какова техника их обработки: лепка из глины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из дерева, отлив, ковка, чеканка из металла и т. д.
9. Выскажи о своих личных впечатлениях от произведения скульптуры?

XV. Алгоритм анализа произведения музыки

1. Внимательно прослушай данное музыкальное произведение.
2. Найди и изложи в анализе историю его создания.
3. Найди краткие сведения о композиторе. Определи, какое место данное произведение занимает в его творчестве?
4. Определи принадлежность произведения к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.
5. Выдели основные средства выразительности: ритм, мелодия, гармония, полифония, тембр и т.д.
6. Определи принадлежность к музыкальному жанру, место и способ исполнения и тип создания.
7. Определи принадлежность к музыкальной форме: одно-, двух-, трёхчастная, сонатная, вариация, рондо, цикл и т.д.
8. Установи, существует ли связь данного музыкального произведения с другими видами искусства? Если есть, то в чем она заключается?
9. Каковы твои личные впечатления от произведения музыки.
10. Как данное произведение воздействует на твои чувства и эмоции?

XVI. Алгоритм создания рецензии (отзыва) на экскурсию

1. Чему посвящалась экскурсия? (Определи тему.)
2. Что хотели показать её организаторы?
3. Какие явления, понятия, предметы и другие объекты рассматривались в ходе экскурсии?
4. Что было представлено наиболее удачно и интересно?
5. Какие моменты были раскрыты недостаточно полно и ясно?
6. Как связано содержание экскурсии с изучаемой темой?
7. Каковы твои личные впечатления от экскурсии?

Алгоритмы анализа произведений искусства

I. Алгоритм анализа произведения живописи

Главным условием работы по данному алгоритму является тот факт, что название картины не должно быть известно тем, кто выполняет работу.

1. Как бы Вы назвали эту картину?
2. Нравится Вам картина или нет? (Ответ должен быть неоднозначным.)
3. Расскажите об этой картине так, чтобы человек, который ее не знает, мог составить о ней представление.
4. Какие чувства вызывает у Вас эта картина?
5. Что, по Вашему мнению, автор «хотел сказать» это картиной? Какова ее главная мысль, «зачем» он ее написал?
6. Что сделал автор для того, чтобы мы поняли его замысел? Какими средствами он этого достиг?
7. Не хотите ли вы добавить или изменить что-то в Вашем ответе на первый вопрос?
8. Вернитесь к ответу на второй вопрос. Осталась ли ваша оценка прежней или изменилась? Почему Вы так теперь оцениваете эту картину?

II. Алгоритм анализа произведений живописи

1. Сведения об авторе. Какое место занимает это произведение в его творчестве.
2. Принадлежность к художественной эпохе.
3. Смысл названия картины.
4. Жанровая принадлежность.
5. Особенности сюжета картины. Причины написания картины. Поиск ответа на вопрос: донес ли автор свой замысел до зрителя?
6. Особенности композиции картины
7. Основные средства художественного образа: колорит, рисунок, фактура, светотень, манера письма.
8. Какое впечатление оказало это произведение искусства на ваши чувства и настроение?
9. Какие ассоциации вызывает художественный образ и почему?
10. Где находится данное произведение искусства?

III. Алгоритм анализа произведения искусства (архитектура)

1. Что известно об истории создания архитектурного сооружения и его авторе?
2. Указать принадлежность данного произведения к культурно - исторической эпохе, художественному стилю, направлению.
3. Какое воплощение нашла в этом произведении формула Витрувия: прочность, польза, красота?
4. Указать на художественные средства и приемы создания архитектурного образа (симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб), на тектонические системы (стоечно – баночная, стрельчато – арочная, арочно – купольная).
5. Указать на принадлежность к виду архитектуры: Объемные сооружения (общественные: жилая, промышленная); ландшафтная (садово – парковая или малых форм); градостроительная.
6. Указать на связь между внешним и внутренним обликом архитектурного сооружения, на связь между зданием и рельефом, характером пейзажа.
7. Как использованы другие виды искусства в оформлении его архитектурного облика?
8. Какое впечатление оказало произведение на Вас?
9. Какие ассоциации вызывает художественный образ и почему?
10. Где расположено архитектурное сооружение?

IV. Алгоритм анализа произведений скульптуры

1. История создания произведения.
2. Сведения об авторе. Какое место занимает это произведение в его творчестве
3. Принадлежность к художественной эпохе
4. Смысл названия произведения
5. Принадлежность к видам скульптуры (монументальная, мемориальная, станковая)
6. Используемый материал и техника его обработки
7. Размеры скульптуры (если это важно знать)
8. Форма и размер пьедестала
9. Где находится данная скульптура?
10. Какое впечатление оказало данное произведение на Вас?
11. Какие ассоциации вызывает художественный образ и почему?

Анализ художественного произведения (скульптура, живопись, вазапись)

ВОПРОСЫ, КОТОРЫМИ СТОИТ ЗАДАТЬСЯ, АНАЛИЗИРУЯ СКУЛЬПТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

При анализе произведений скульптуры необходимо учитывать собственные параметры скульптуры как вида искусства. Скульптура – это вид искусства, в котором реальный трёхмерный объём взаимодействует с окружающим его трёхмерным пространством. Поэтому Вы должны анализировать объём, пространство и то, как они взаимодействуют.

1. Каков размер этой скульптуры? Скульптура бывает монументальная, станковая, миниатюрная. Размер влияет на то, как она взаимодействует с пространством.
2. В каком пространстве располагалось анализируемое Вами произведение (в храме, на площади, в доме и т.д.)? На какую точку зрения оно было рассчитано (издали, снизу, вблизи)? Является ли оно частью архитектурного или скульптурного ансамбля или это самостоятельное произведение?
3. Насколько рассматриваемое произведение охватывает трехмерное пространство (круглая скульптура и скульптура, связанная с архитектурой; архитектурно-скульптурная форма, горельеф; рельеф; барельеф; живописный рельеф; контррельеф)
5. В каком материале она выполнена? Каковы особенности этого материала? Даже если Вы анализируете слепки, важно помнить, из какого материала был сделан оригинал. Сходите в залы подлинников, посмотрите, как выглядит скульптура, выполненная в интересующем вас материале. Какие особенности скульптуры продиктованы её материалом (почему для этого произведения был выбран именно этот материал)?
6. Рассчитана ли скульптура на фиксированные точки зрения, или полностью раскрывается при круговом обходе? Сколько законченных выразительных силуэтов у этой скульптуры? Каковы эти силуэты (замкнутый, компактный, геометрически правильный или живописный, разомкнутый)? Как силуэты связаны друг с другом?
7. Каковы пропорции (соотношения частей и целого) в данной скульптуре или скульптурной группе? Каковы пропорции человеческой фигуры?
8. Каков рисунок скульптуры (разработка и усложнение отношений между большими композиционными блоками, ритм внутренних членений и характер разработки поверхности)? Если речь идет о рельефе – как меняется целое при смене угла зрения? Как варьируется глубина рельефа и выстроены пространственные планы, сколько их ?
9. Какова фактура скульптурной поверхности? Однородная или разная в разных частях? Гладкая или «эскизная» видны следы прикосновения инструментов, натуроподобная, условная. Как эта фактура связана со свойствами материала? Как фактура влияет на восприятие силуэта и объема скульптурной формы?
10. Какова роль цвета в скульптуре? Как взаимодействует объем и цвет, как они влияют друг на друга?
11. К какому жанру принадлежит эта скульптура? Для чего она предназначалась?
12. Какова трактовка мотива (натуралистическая, условная, продиктованная канонам, продиктованная местом, занимаемым скульптурой в ее архитектурном окружении или ещё какая-то).
13. Ощущаете ли Вы в произведении влияние каких-то других видов искусства: архитектуры, живописи?

ВОПРОСЫ, КОТОРЫМИ СТОИТ ЗАДАТЬСЯ, АНАЛИЗИРУЯ

ЖИВОПИСНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Для того, чтобы абстрагироваться от сюжетно-бытового восприятия, вспомните, что картина – не окно в мир, а плоскость, на которой живописными средствами может быть создана иллюзия пространства. Поэтому сначала проанализируйте базовые параметры произведения:

- 1) Каков размер картины (монументальный, станковый, миниатюрный)?
- 2) Каков формат картины: вытянутый по горизонтали или вертикали прямоугольник (возможно, со скруглённым завершением), квадрат, круг (тондо), овал?
- 3) В какой технике (темпера, масло, акварель и т.д.) и на какой основе (дерево, холст и т.д.) выполнена картина?
- 4) С какого расстояния она лучше всего воспринимается ?

I. Анализ изображения.

4. Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде располагаются изображённые персонажи, предметы?
5. На основании анализа изображения Вы можете сделать вывод о жанре. К какому жанру: портрет, пейзаж, натюрморт, обнажённая натура, бытовой, мифологический, религиозный, исторический, анималистический, — принадлежит картина?
6. Как Вам кажется, какую задачу решает художник – изобразительную? выразительную? Какова степень условности или натурализма изображения? Тяготеет ли условность к идеализации или к экспрессивному искажению? Как правило, с жанром связана композиция картины.
- 7) Из каких составляющих складывается композиция? Каково соотношение объекта изображения и фона/ пространства на полотне картины?
- 8) Насколько близко к картинной плоскости размещены объекты изображения?
- 9) Какой угол зрения выбрал художник – сверху, снизу, вровень с изображёнными объектами?
- 10) Как определена позиция зрителя – вовлекается ли он во взаимодействие с изображённым на картине, или ему отводится роль отстранённого созерцателя?
- 11) Можно ли назвать композицию уравновешенной, статичной, или динамичной? Если присутствует движение, как оно направлено?
- 12) Как построено картинное пространство (плоскостно, неопределённо, выгорожено пространственный слой, создано глубокое пространство)? За счёт чего достигается иллюзия пространственной глубины (различие в размере изображённых фигур, показ объема предметов или архитектуры, с помощью градаций цвета)? Композиция разрабатывается средствами рисунка.

- 13) Насколько выражено в картине линейное начало?
- 14) Подчеркнуты или скрадены контуры, отграничивающие отдельные предметы? Какими средствами достигается этот эффект?
- 15) До какой степени выражен объём объектов? Какими приёмами создаётся иллюзия объёма?
- 16) Какую роль в картине играет свет? Какой он (ровный, нейтральный; контрастный, лепящий объём; мистический). Прочитывается ли источник/направление света?
- 17) Читаются ли силуэты изображенных фигур/объектов? Насколько они выразительны и ценны сами по себе ?
- 18) Насколько детализировано (или наоборот обобщено) изображение?
- 19) Передается ли разнообразие фактур изображённых поверхностей (кожа, ткани, металл и т.д.) ? Колорит.
- 20) Какую роль играет в картине колорит (подчинён рисунку и объёму или наоборот подчиняет себе рисунок и сам выстраивает композицию).
- 21) Является ли цвет просто окраской объёма или чем-то большим? Является ли он оптически достоверным или экспрессивным?
- 22) В картине преобладают локальные цвета или тональный колорит?
- 23) Различимы ли границы цветовых пятен ? Совпадают ли они с границами объёмов и предметов?
- 24) Художник оперирует большими массами цвета или маленькими пятнами-мазками?
- 25) Как написаны теплые и холодные цвета, пользуется ли художник сочетанием дополнительных цветов ? Для чего он это делает? Как переданы наиболее освещенные и затенённые места?
- 26) Есть ли блики, рефлексы? Как прописаны тени (глухо или прозрачно, цветные ли они)?
- 27) Можно ли выделить ритмические повторы в использовании какого-либо цвета или сочетания оттенков, можно ли проследить развитие какого-либо цвета ? Есть ли доминирующий цвет/ сочетание цветов?
- 28) Какова фактура живописной поверхности – гладкая или пастозная? Различимы ли отдельные мазки? Если да, то какие они - мелкие или длинные, жидкой, густой или почти сухой краской нанесены?

ВОПРОСЫ, КОТОРЫМИ СТОИТ ЗАДАТЬСЯ, АНАЛИЗИРУЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВАЗОПИСИ

Анализируя произведения вазописи, необходимо помнить, что они являются произведениями декоративно-прикладного искусства. Форма украшаемого предмета, его функциональные особенности влияют на характер изображения.

1. Как называется тип анализируемого Вами сосуда? Для чего подобные сосуды были предназначены?
2. Какого размера сосуды?
3. Как располагается декорация сосудов? Где размещаются зоны фигуративных и орнаментальных украшений? Как связано размещение изображений с формой сосуда?
4. Какие типы орнаментов используются? На каких частях сосуда они располагаются?
5. Где располагаются фигуративные изображения? Они занимают больше места, чем орнаментальные или являются просто одним из орнаментальных регистров?
6. Как строится регистр с фигуративными изображениями? Можно ли сказать, что здесь используются приемы свободной композиции или используется принцип рядоположенности (фигуры в одинаковых позах, минимум движения, повторяют друг друга)? Выделен ли фон фигуративной композиции по сравнению с общим тонированием тела сосуда?
7. Как изображаются фигуры? Они подвижные, застывшие, стилизованные?
8. Как передаются детали фигур? Они выглядят более естественно или орнаментально? Какие приемы используются для передачи фигур?
9. Загляните, если возможно, внутрь сосуда. Есть ли там изображение и орнаменты? Опишите их по выше приведенной схеме.
10. Какие основные и дополнительные цвета используются в построении орнаментов и фигур? Каков тон самой глины? Как это влияет на характер изображения – делает его более орнаментальными или, наоборот, более естественным?

В конце сопоставления постарайтесь сделать вывод о том, какую разницу Вы заметили между построением изображения в более ранних и более поздних вазах. Как на основе этого Вы бы могли представить отдельные закономерности в развитии древнегреческой вазописи.