

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
«Новосибирское государственное художественное училище (колледж)»

Методические указания
по выполнению практической работы студентов
по учебной дисциплине «Анализ произведений изобразительного искусства»
по специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам),

Новосибирск
2018

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой
комиссии

Протокол № ____ от _____ 20 ____ г.

Председатель

_____ Е.Г. Барсуков

Составлены в соответствии с рабочей
программой учебной дисциплины
«Анализ произведений изобразительного
искусства»
по специальностям СПО 54.02.05 Живопись
(по видам)

Составитель: С.Д. Петренко

преподаватель Истории искусств

Содержание

Введение.....	4
Практическое задание №1.....	6
Практическое задание №2.....	7
Практическое задание №3.....	8
Практическое задание №4.....	9

Введение

Методические указания по выполнению практических работ студентами по дисциплине «Анализ произведений изобразительного искусства» предназначены для специальности «Живопись» (по видам) на III году обучения.

Сборник содержит описания практических работ по темам:

1. *Перспектива*
2. *Движение и ритм*
3. *Аналогия-контраст, симметрия-асимметрия*
4. *Методы анализа произведений изобразительного искусства*

Основной целью подготовки и проведения практических занятий является развитие навыков анализа, прежде всего формальной ткани произведений изобразительного искусства различных исторических периодов. При подготовке к каждому занятию необходимо обратиться к материалу лекций по данному вопросу, многочисленным монографиям и учебным пособиям, чтобы уточнить содержание, терминологию и существующие в научном варианте искусствоведения виды анализа художественных произведений.

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по данной дисциплине, студент должен:

знать:

- основные средства художественной выразительности;
- основные виды анализа и интерпретации произведений;
- профессиональную терминологию.

уметь:

- аналитически осмыслять и интерпретировать произведение искусства;
- осуществлять различные виды анализа художественных произведений;
- находить и использовать для анализа художественных произведений необходимую искусствоведческую информацию;
- применять полученные знания в профессиональной педагогической деятельности в соответствии с профилем подготовки.

Правила выполнения практических работ:

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению работы.

2. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчёт о проделанной работе.

3. Отчёт о проделанной работе следует делать в рабочей тетради по дисциплине.

4. Оценку по практической работе студент получает с учётом срока выполнения работы, если:

- работа выполнена правильно и в полном объеме;
- работа выполнена в соответствии с требованиями к выполнению работы.

Зачёт по практической работе студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой требований.

Отчёт должен содержать:

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание.

Практическое занятие №1

Тема: Анализ перспективных построений на примере произведений изобразительного искусства XV-XX вв.

Задание: Анализ перспективных построений на примере произведений изобразительного искусства XV-XX вв.

Цель: закрепить знания, полученные на лекционных занятиях; систематизировать и выстроить в хронологической последовательности виды перспективных построений характерных для определенных исторических периодов.

Описание работы:

Практическая работа включает в себя формальный анализ перспективных систем существовавших в заявленный временной отрезок (XV-XX вв.). Для подготовки доклада выбираются контрастные (3-4) в своем отношении работы, чтобы наиболее ясно, аргументировано и структурировано изложить особенности используемых в них перспективных построений. Учащийся может взять на выбор произведения как конкретных мастеров живописи, так и сделать обзор стилевого направления в целом. Помимо формального описания, в ответе должны присутствовать цитаты авторов и основоположников различных художественных теорий и манифестов (например, А.Дюрер, Л. да Винчи, К.Петров-Водкин и т.д.), разрабатывавших и дававших обоснование своим художественным системам, а также отцов церкви (если речь идет об искусстве Средних веков). Кроме того, современные исследования по данному вопросу.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» - студент аргументировано и структурировано излагает особенности используемых в произведениях изобразительного искусства перспективных построений. Хорошо и свободно владеет знанием материала первоисточников и современных исследований на заявленную тему.

Оценка «хорошо» - в ответе имеются ошибки (2-3) неточности в цитировании первоисточников и формальном анализе картины.

Оценка «удовлетворительно» - в ответе имеются грубые многочисленные (5-7) ошибки в знании материала первоисточников и современных исследований на заявленную тему, а также слабо владеет формальным анализом перспективного построения картины.

Литература

1. Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». – СПб, 2004.
2. Раушенбах Б. Пространственные построения в живописи. – М, 1980.

Практическая работа №2

Тема: Движение и ритм

Задание: Анализ ритмической структуры одного из произведений живописи XVII-XX вв.

Цель: закрепить знания, полученные на лекционных занятиях; систематизировать информацию, посвященную теоретическим разработкам в области природных, физиологических и эстетических проявлениях ритма.

Описание работы:

Практическая работа включает в себя формальный анализ нескольких произведений (3-4) изобразительного искусства XVII-XX вв. Для подготовки доклада выбираются контрастные в своем отношении работы, чтобы наиболее аргументировано и структурировано изложить особенности используемых в произведениях ритмических построений. Помимо тщательного формального описания картины (в которое входит описание ритмического взаимодействия всех наиболее значимых элементов композиции, анализ цветовых и тональных ритмов, выделение главного и т.д.), в ответе должны присутствовать ремарки на современные исследования по данному вопросу, опираясь на которые учащийся должен провести семантическую интерпретацию образно-смысловой ткани произведения искусства.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» - студент аргументировано и структурировано проводит формальный анализ произведения изобразительного искусства на момент выявления в нем ритмического построения. Хорошо и свободно владеет знанием материала современных исследований на заявленную тему.

Оценка «хорошо» - в ответе имеются ошибки (2-3) неточности в формальном анализе картины, а также неточные и произвольные интерпретации современных исследований по данной проблеме.

Оценка «удовлетворительно» - студент слабо владеет не только формальным анализом ритмического построения картины (не может последовательно и структурировано описать ритмическое взаимодействие всех наиболее значимых элементов композиции, цветовых и тональных ритмов и т.д.), но и плохо владеет информацией в области современных исследований по данной теме.

Литература

1. Даниэль С. Картина классической эпохи. – М, 1986.
2. Ландо С. Фотокомпозиция для киношколы. – СПб, 2009.
3. Мелодинский Д. Ритм в архитектурной композиции. – М, 2012.

Практическая работа №3

Тема: Аналогия и контраст, симметрия и асимметрия

Задание: Анализ основных формально-композиционных категорий – композиционный и смысловой центры, контраст и аналогия, симметрия и асимметрия.

Цель: закрепить знания, полученные на лекционных занятиях; систематизировать информацию, посвященную теоретическим разработкам в области одних из ключевых формально-композиционных категорий - контраст и аналогия, симметрия и асимметрия.

Описание работы:

Практическая работа включает в себя формальный анализ нескольких произведений (3-4) изобразительного искусства. Для подготовки доклада выбираются контрастные в своем отношении работы, чтобы наиболее аргументировано и структурировано раскрыть специфику формально-композиционного решения картины. Анализ формальной ткани картины включает в себя следующий поэтапный алгоритм: обоснование выбора художником формата, пространственное решение хоста (деление на планы, если присутствует). Необходимо отметить «вход» зрителя в картину и дальнейший вектор движения глаза, что параллельно приведет к анализу ритмической организации холста и выделению главного и второстепенного. Далее, идет обзор тех формальных приемов, с помощью которых автор картины выделяют композиционный и смысловой центры картины. Помимо этого, подробно анализируются контрастные (и аналогичные) по своим формальным и образно-смысловым качествам элементы картины. То же Сказанное, относится и к таким категориям, как симметрия и асимметрия.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» - студент аргументировано и структурировано проводит формальный анализ основных формально-композиционных категорий – композиционный и смысловой центры, контраст и аналогия, симметрия и асимметрия. Помимо этого, способен в художественной форме произведения увидеть отражение философии автора и эпохи (сделать семантическую интерпретацию художественной ткани картины).

Оценка «хорошо» - в ответе имеются ошибки (3-4) неточности в формальном анализе картины, а также произвольная и малоаргументированная интерпретация семантическую интерпретацию художественной ткани картины.

Оценка «удовлетворительно» - студент слабо владеет анализом основных упомянутых формально-композиционных категорий и не способен провести семантическую интерпретацию художественной ткани картины.

Литература

1. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – М, 2009.
2. Ландо С. Фотокомпозиция для киношколы. – СПб, 2009.

Практическая работа №4

Тема: Методы анализа произведений изобразительного искусства

Задание: Анализ произведений изобразительного искусства на основе иконологического метода

Цель: закрепить знания, полученные на лекционных занятиях; систематизировать информацию, посвященную одному из классических методов анализ произведения изобразительного искусства – иконологии.

Описание работы:

Практическая работа включает в себя иконологический анализ нескольких (2-3) произведений изобразительного искусства. Для подготовки доклада выбираются контрастные в своем отношении работы, чтобы наиболее ярко и аргументировано раскрыть особенности иконологического метода анализа картины. Ход работы полностью соответствует уровням анализа картины внутри самого иконологического метода. Первый, - разворачивается на уровне формального анализа произведения». Второй, – установление «вторичного или условного значения», что соответствует иконографическому анализу. Здесь студенту необходимо знать определенные литературные источники, чтобы проникнуть в содержание сюжетов, символов, аллегорий. Третий, - установление «внутреннего значения», что достигается через знание «основополагающих принципов, характерных для определенной нации, эпохи, общественного строя, религиозных и философских убеждений, которые невольно были восприняты личностью и отразились в произведении».

Критерии оценки:

Оценка «отлично» - студент аргументировано и структурировано проводит иконологический анализ произведения, поэтапно переходя от одного уровня анализа к другому. Хорошо и свободно владеет знанием необходимых литературных источников.

Оценка «хорошо» - в ответе имеются ошибки (2-3 неточности). Сказанное, прежде всего, относится к недостаточному знанию литературных источников, что становится причиной произвольных символических интерпретаций художественной формы картины.

Оценка «удовлетворительно» - студент слабо владеет логикой и арсеналом иконологического метода анализа картины. В ответе остается не раскрытым содержание одного из уровней иконологического метода.

Литература

1. Арсланов В. История западного искусствознания XX века. – М, 2003.
2. Панофский Э. Этюды по иконологии. – СПб, 2009.
3. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. – СПб, 2006.
4. Рубцов Н. Иконология: история, теория, практика. – М, 1990.

