

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины - формирование теоретических навыков для профессионального анализа процесса творческой деятельности. Приобретение практических навыков ведения дневников в ходе создания произведения визуального искусства.

Задачи учебной дисциплины:

- 1.Изучение компонентов и методов творческого процесса.
- 2.Изучение процесса возникновения замысла. Участие рационального и иррационального мышления на этом этапе.
- 3.Осмысление творческого метода заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь З.В. Литвиновой.
- 4.Осознание важности компонента «осмысленность» в ходе создания произведений визуальных искусств.
- 5.Осмысление и анализ творческих методов художников А.В.Кузнецова и И.Кузнецовой.
- 6.Анализ творческих методов художников классических эпох.
7. Выявление творческого метода известного художника и скульптора, члена Белорусского союза художников Константина Селиханова
- 8.Выявление личного творческого метода в ходе создания магистерской диссертации.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием (магистра). Проблема анализа и интерпретации визуального искусства важна и актуальна в научном искусствознании. Дисциплина направлена на последовательное изучение и осмысление творческого процесса, который бывает во многом иррационален. Специфичность и яркая индивидуальность произведения визуального искусства создают, как правило, достаточную сложность при попытке его понимания, интерпретации и анализа. Углубление в тему происходит через самостоятельное проживание и анализ рефлексий каждым магистрантом на примере создания своего визуального произведения. Методом дисциплины «Анализ и интерпретация визуальных искусств» является ведение дневника, в который заносятся все мысли, концепции и эскизы. Знание и наблюдение творческого процесса изнутри даёт не только углубленное понимание всех аспектов творчества, но и делает возможным формулировать свои собственные методы творческой работы. Еще одним методическим аспектом являются экскурсии в мастерские известных белорусских художников, где магистранты вступают в активный диалог, обсуждая с мастерами все детали творческого процесса и результаты его реализации. Такой опыт исследования творческого процесса является важным этапом в

профессиональной подготовке современного искусствоведа.

Учебная дисциплина относится к модулю «Аналитика и риторика» (Компонент учреждения высшего образования).

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др.

Дисциплина «Анализ и интерпретация визуальных искусств» связана с дисциплиной «Риторика и искусствоведческий дискурс».

Требования к компетенциям

Освоение учебной дисциплины «Анализ и интерпретация визуальных искусств» должно обеспечить формирование следующих компетенций:

специализированные компетенции:

СК-3. Разрабатывать и внедрять в учебный процесс современное учебно-методическое обеспечение в области культуры и искусства.

СК-6. Усваивать и внедрять современные методы и средства просветительской работы в сфере культуры и искусства.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- Творческий процесс и его стадии.
- Истоки зарождения замысла, участие рационального и иррационального на этой стадии творческого процесса.
- Факторы, которые мешают творчеству.
- Разнообразные методы творчества на примере классических и современных творцов.

уметь:

- Последовательно анализировать произведения классического искусства
- Анализировать произведения современного искусства.
- Работать с дневниками: вести ежедневные записи, делать эскизы, следить за ходом своих мыслей.
- Выявлять творческие методы и стилистические особенности современных художников и творцов классических эпох.

владеть:

- Знаниями истории и теории искусств.
- Профессиональной искусствоведческой лексикой.
- Методами и средствами графического и живописного изображения в различных техниках.
- Новыми, свежими идеями в области научного искусствознания.

Структура учебной дисциплины

Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины «Анализ и интерпретация визуальных искусств» отведено:

– для очной формы получения высшего образования – 92 часа, в том числе 36 аудиторных часов, из них: лекции –14 часов, практические занятия – 18 часов, аудит.контроль УСР – 4 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Форма текущей аттестации – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1

Тема 1.1 Введение в предмет «Анализ и интерпретация визуальных искусств»

Что такое творчество, отличие его от другой деятельности человека.

Художественное творчество. Творческий человек, талант, гений.

Дневники: форма, заполнение, эскизы. Примеры ведения дневников классиками искусства.

Дневники Эжена Делакруа, Винсента Ван - Гога, Никола Пуссена, Пабло. Пикассо.

Тема 1.2. Творческий процесс.

Четыре стадии творческого процесса по теории Грэхэма Уоллеса.

Факторы, мешающие творческому процессу.

Конформизм.

Внешняя и внутренняя цензура.

Регидность.

Желание получения немедленного результата.

Чтение и обсуждение дневников.

Раздел 2

Тема 2.1. Возникновение замысла.

Участие рационального и иррационального в процессе творчества.

Вдохновение – запредельные возможности творца.

Озарение.

Чтение и обсуждение дневников.

Тема 2.2. Подготовительный процесс реализации творческого замысла.

Изучение социально-исторических факторов.

Поиск объектов материальной культуры.

Аналоги.

Композиционные наброски.

Цели и задачи эскиза в творческом процессе. Трансформация эскиза и этюда в процессе создания визуального произведения.

Формирование образов.

Чтение и обсуждение дневников.

Тема 2.3. Осмысленность как важный фактор творчества.

Осмысленность в искусстве на примере творчества известного скульптора, члена Белорусского союза художников Константина Селиханова

Творческий метод скульптора К. Селиханова.

Чтение и обсуждение дневников.

Тема 2.4. Анализ как средство познания творческого метода.

Творческий метод заслуженного деятеля искусств республики Беларусь художника Зои Литвиновой.

Замысел. Место рационального и иррационального в процессе творчества. Осознанность творчества. Композиционное решение картины. Живописный колорит. Цвет и его значение. Фактура живописной поверхности.

Чтение и обсуждение дневников.

Тема 2.5. Примерный план и последовательность анализа произведения искусства.

Живопись (анализ произведений и творческий метод художника Анатолия Кузнецова).

Графика (анализ произведений и творческий метод художника Зои Литвиновой).

Скульптура (анализ произведений и творческий метод скульптора Константина Селиханова).

Чтение и обсуждение дневников.

Тема 2.6. Творческие методы художников классических эпох

Рембрандт.

Эжен Делакруа.

Поль Сезанн.

Винсент Ван Гог.

Пабло Пикассо.

Чтение и обсуждение дневников.

Тема 2.7. Выявление личностного творческого метода.

Замысел. Подготовительный этап. Озарение. Осознанность. Законченность.

Чтение и обсуждение дневников.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дневная (вечерняя) форма получения образования

Номер темы, раздела	Название темы	Количество аудиторных часов					Аудит. контроль УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Раздел 1							
1.1	Введение в предмет «Анализ и интерпретация визуальных искусств»	2						тест, доклады
1.2	Творческий процесс	2	2					дневник, дискуссия
2	Раздел 2							
2.1	Возникновение замысла	2	2					опрос, дневник, коллоквиум
2.2	Подготовительный процесс реализации творческого замысла	2	2					опрос, дневник, коллоквиум
2.3	Осмысленность как важный фактор творчества		2					опрос, дневник, коллоквиум
2.4	Анализ как средство познания творческого метода		4					опрос, дневник, коллоквиум
2.5	Примерный план и последовательность анализа произведения искусства	2	2					опрос, дневник, коллоквиум
2.6	Творческие методы художников классических эпох	2	2				2	опрос, дневник, коллоквиум

2.7	Выявление личностного творческого метода	2	2				2	опрос, дневник, коллоквиум
	ИТОГО	14	18				4	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. Алленов, М. Врубель и Фортунни / М. Алленов // Вопросы искусствознания. – 1993. - № 2-3. – С. 41-57.
2. Басин, Е.Я. Теоретические проблемы искусства: логика, психология, эстетика, социология / Е.Я. Басин. – М. : Ленанд, 2018. – 328 с.
3. Бердяев, Н. А. Смысл творчества : опыт оправдания человека / Н. А. Бердяев // Философия творчества, культуры и искусства : в 2 т. / Н. А. Бердяев. - М., 1994. - Т. 1. - С. 37–341.
4. Бучило Н.Ф. Искусство и методология социально-гуманитарного познания / Н. Ф. Бучило; Московский гос. юридический ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 238 с.
5. Даниэль С. М. Искусство видеть : о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. Даниэль. - [2-е изд.]. – СПб. : Амфора, 2006. – 203 с.
6. Даниэль, С.М. Картина классической эпохи: Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII в. / С.М. Даниэль. - Л.: Аврора, 1986. - 228 с.
7. Делакруа, Э. Дневник : [в 2 т.] / Э. Делакруа ; пер. [с фр.] Т. М. Пахомовой ; ред. и предисл. М. В. Алпатова. - [М. : Изд-во Акад. художеств СССР, 1961]. - 2 т.
8. Духан, И. Н. Теория искусств: категория времени в изобразительном искусстве и архитектуре: учеб. пособие для студентов специальностей "Культурология", "Архитектура", "Дизайн", "Живопись" / И. Н. Духан. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2005. - 101с.
9. Жидков, В. С. Искусство и общество / В. С. Жидков, К.Б. Соколов ; Рос. акад. наук, М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания. – СПб. : Алетейя, 2005. – 589 с.
10. Жуковский, В. И. Теория изобразительного искусства / В. И. Жуковский. – СПб. : Алетейя : Историческая книга, 2011. - 495 с.
11. Заховаева, А. Г. Искусство: социально-философский анализ / А. Г. Заховаева. – М. : URSS КомКнига, 2005. - 206 с.
12. Уорд, О. Искусство смотреть : как воспринимать современное искусство / О. Уорд ; [пер. с англ.: С. Кузнецова]. – М. : Ад Маргинем Пресс [и др.], 2017. - 176 с.

Перечень дополнительной литературы

1. Альберс, Д. Взаимодействие цвета : [классический учебник для начинающих абстракционистов] / Д. Альберс ; [пер. с англ. Д. Халиковой]. – М. : КоЛибри, 2017. – 213 с.

2. Борисова, Ю. О мужчинах, парящих в воздухе [Электронный ресурс] / Ю. Борисова // Искусство. – 2015. - № 4. – Режим доступа: <http://iskusstvo-info.ru/o-muzhchinah-paryashhih-v-vozduhe/>. – Дата доступа: 20.11.2019.
3. Манн, Г. Художник и общество : ст. и письма : пер. с нем / Г. Манн ; сост. [предисл. и примеч.] С. Апта. - М. : Радуга, 1986. – 438 с.
4. Сен-Клер К. Тайная жизнь цвета / К. Сен-Клер ; [пер. с англ. А. В. Соловьева]. – М. : Бомбора Эксмо, 2018. – 319 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования итоговой оценки

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) занятиях может включать в себя полноту ответа, глубину анализа и интерпретации разбираемого произведения визуального искусства, наличие аргументов, примеров из практики и т. д. При оценивании дневника обращается внимание на: систематичность работы с дневником, содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д.

Формой текущей аттестации по дисциплине «Анализ и интерпретация визуальных искусств» учебным планом предусмотрен зачет.

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:

Формирование оценки за текущую успеваемость:

- опрос – 40 %;
- дискуссия – 20 %;
- доклады – 20 %;
- коллоквиум - 20 %;

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, зачетная оценка – 60 %.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы студентов

Тема 2.6. Творческие методы художников классических эпох (2 ч.)

Рембрандт.

Эжен Делакруа.

Поль Сезанн.

Винсент Ван Гог.

Пабло Пикассо.

Чтение и обсуждение дневников.

(Форма контроля – Опрос, дневник)

Тема 2.7. Выявление личностного творческого метода. (2 ч.)

Замысел. Подготовительный этап. Озарение. Осознанность. Законченность.

Чтение и обсуждение дневников.

(Форма контроля – Опрос, дневник)

Примерная тематика практических занятий

Тема 1.2. Творческий процесс.

Четыре стадии творческого процесса по теории Грэхэма Уоллеса.

Факторы, мешающие творческому процессу.

Конформизм.

Внешняя и внутренняя цензура.

Регидность.

Желание получения немедленного результата.

Чтение и обсуждение дневников.

Раздел 2

Семинар № 1. Возникновение замысла.

Участие рационального и иррационального в процессе творчества.

Вдохновение – запредельные возможности творца.

Озарение.

Чтение и обсуждение дневников.

Семинар № 2. Подготовительный процесс реализации творческого замысла.

Изучение социально-исторических факторов.

Поиск объектов материальной культуры.

Аналоги.

Композиционные наброски.

Цели и задачи эскиза в творческом процессе. Трансформация эскиза и этюда в процессе создания визуального произведения.

Формирование образов.

Чтение и обсуждение дневников.

Семинар № 3. Осмысленность как важный фактор творчества.

Осмысленность в искусстве на примере творчества известного скульптора, члена Белорусского союза художников Константина Селиханова

Творческий метод скульптора К. Селиханова.

Чтение и обсуждение дневников.

Семинар № 4. Анализ как средство познания творческого метода.

Творческий метод заслуженного деятеля искусств республики Беларусь художника Зои Литвиновой.

Замысел. Место рационального и иррационального в процессе творчества. Осознанность творчества. Композиционное решение картины. Живописный колорит. Цвет и его значение. Фактура живописной поверхности.

Чтение и обсуждение дневников.

Семинар № 5. Примерный план и последовательность анализа произведения искусства.

Живопись (анализ произведений и творческий метод художника Анатолия Кузнецова).

Графика (анализ произведений и творческий метод художника Зои Литвиновой).

Скульптура (анализ произведений и творческий метод скульптора Константина Селиханова).

Чтение и обсуждение дневников.

Семинар № 6. Творческие методы художников классических эпох Рембрандт.

Эжен Делакруа.

Поль Сезанн.

Винсент Ван Гог.

Пабло Пикассо.

Чтение и обсуждение дневников.

Семинар № 7. Выявление личностного творческого метода.

Замысел. Подготовительный этап. Озарение. Осознанность. Законченность.

Чтение и обсуждение дневников.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется метод опросов и дневников, который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнениями и идеями для предъявления и согласования существующих позиций по определенной проблеме.

Использование такого метода обеспечивает новый уровень понимания изучаемых тем, применение знаний при решении проблем, определение способов их решения.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Управляемая самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины предусматривает выполнение самостоятельных работ по подготовке к семинарским опросам и составление дневников.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Что такое творческий процесс? Назовите его этапы.
2. Факторы, мешающие творчеству.
3. Что такое творческий метод?
4. Примерный план и последовательность анализа произведения визуального искусства (живопись).
5. Колорит и цвет в живописи. Развитие цвета на картинной плоскости.
6. Анализ как средство познания творческого метода.
7. Выявите и проанализируйте творческий метод скульптора К. Селиханова.
8. Анализ произведений изобразительного искусства классических эпох. (Рембрандт, Сезанн, Ван Гог, Пикассо, Врубель и т. д.)
9. Творческий метод художника А. Кузнецова.
10. Анализ личного творческого метода, выявленного в процессе написания магистерской диссертации.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Риторика и искусствоведческий дискурс	Искусств и средового дизайна	Нет изменений	Вносить изменения не требуется. Протокол № 10 от 22.05.2019 г.

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

на ____ / ____ учебный год

№№ ПП	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры искусств и
средового дизайна (протокол № ____ от _____ 20__ г.)

Заведующий кафедрой
д. филос. наук, канд. арх.

И.Н.Духан

УТВЕРЖДАЮ
Декан ФСК БГУ

С.А. Важник

