Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Пушкинская ул., д. 268, 426008, г. Ижевск. Тел.: (3412) 77-68-24. E-mail: mveu@mveu.ru, www. mveu.ru
ИНН 1831200089. ОГРН 1201800020641

20.12.2024 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению практических работ

при изучении учебной дисциплины

ОП.01 Философия искусства и творчества

по специальности

55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам)

Ижевск, 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02331665009DB114B6428B01EEA9C49F16
Владелец: Новикова Варвара Валентиновна
Действителен: с 28.06.2024 до 28.09.2025

В процессе практического занятия учащиеся выполняют одну или несколько практических работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию Государственных требований.

Практические занятия проводятся в форме практической подготовки в виде работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

К практическим работам предъявляется ряд требований, основным из которых является полное, исчерпывающее описание всей проделанной работы, позволяющее судить о полученных результатах, степени выполнения заданий и профессиональной подготовке учащихся.

I. Практические работы:

Практическое занятие № 1. Анализ и интерпретация художественных произведений, стилей и направлений искусства, кол-во час.2
У1 анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства;

Цель: формирование умений анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства.

Задания:

Задание 1. Изучить приведенные ниже алгоритмы анализа – интерпретации художественных произведений, стилей и направлений искусства, а также примерные вопросы для анализа.

Алгоритм анализа – интерпретации произведений архитектуры:

1. Название сооружения, краткие сведения об авторе.
2. Где находится архитектурное сооружение?
3. Что известно об истории создания данного сооружения?
4. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю, направлению.
5. Какое воплощение нашла в этом произведении формула Витрувия: прочность, польза, красота?
6. Указать художественные средства и приемы создания архитектурного образа (симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб).

7. Указать принадлежность к виду архитектуры: общественные сооружения (жилая, промышленная, общественная), ландшафтная (садово-парковая или малых форм), градостроительная.
8. Указать связь между внешним и внутренним обликом архитектурного сооружения, связь между зданием и рельефом местномти, характером пейзажа.
9. Как использованы другие виды искусства в оформлении его архитектурного облика?
10. Носит ли символический смысл композиция сооружения и его основные элементы: купола, башни, шпили, арки, своды и т.д.?
11. Какое впечатление оказало это произведение искусства на вас?
12. Представьте, какие события могут происходить в данном архитектурном сооружении.

Алгоритм анализа – интерпретации скульптурных произведений:

1. Название произведения, краткие сведения об авторе.
2. Где находится данная скульптура?
3. Что известно об истории создания скульптуры?
4. Кто изображен в данной скульптуре?
5. Смысл названия произведения?
6. Какое место занимает произведение в творчестве его автора?
7. Принадлежность к культурно-исторической эпохе.
8. Вид скульптуры: круглая или рельеф, монументальная или станковая.
9. Использование материала и техники обработки.
10. Какие художественно-выразительные средства использовал скульптор в своем произведении?
11. Какое впечатление оказало это произведение искусства на вас?
12. О чем может поведать эта скульптура, если она оживет?

Алгоритм анализа – интерпретации произведений живописи:

1. Название произведения, краткие сведения об авторе.
2. Где находится данная картина?
3. Что известно об истории ее создания?
4. Кто изображен в данной картине?
5. Смысл названия произведения?
6. Какое место занимает произведение в творчестве его автора?
7. Принадлежность к культурно-исторической эпохе.
8. Определите вид живописи: монументальная или станковая.
9. К какому жанру живописи относится произведение: мозаика, фреска, витраж или пейзаж, портрет, натюрморт, исторический, батальный, мифологический, бытовой, анималистический, икона, миниатюра?

10. Использование художественно-выразительных средств для создания образа?
11. Какое впечатление оказало это произведение искусства на вас?
12. Опишите сюжет картины.

Алгоритм анализа – интерпретации музыкальных произведений:

1. Название произведения, краткие сведения об авторе.
2. Что известно об истории ее создания?
3. Какое место занимает произведение в творчестве его автора?
4. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, направлению, стилю.
5. Каков характер и настроение произведения?
6. Какие музыкально-выразительные средства использует композитор?
7. Какова композиция произведения (контрастное или имитационное звучание тем)?
8. К какому виду музыки относится произведение?
9. Определите жанр произведения:

- симфония, концерт, увертюра, сюита, музыкальный цикл;
- программная пьеса, скерцо, баркарола, соната, этюд, элегия, рапсодия;
-песня (народная, композиторская, авторская);
-кантата, оратория.

10. Назовите состав исполнителей.
11. Какое впечатление оказало это произведение искусства на вас?
12. Опишите сюжет музыкального произведения.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА

Эмоциональный уровень:

• Какое впечатление производит произведение?

• Какое настроение пытается передать автор?

• Какие ощущения может испытывать зритель?

• Каков характер произведения?

• Как помогают эмоциональному впечатлению от произведения его масштаб, формат, горизонтальное, вертикальное или диагональное расположение частей, , использование определенных архитектурных форм, использование определенных цветов в картине и распределение света в архитектурном памятнике?

Предметный уровень:

• Что (или кто) изображено на картине?

• Что видит зритель, стоя перед фасадом? В интерьерах?

• Кого вы видите в скульптуре?

• Выделите главное из того, что вы увидели.

• Попробуйте объяснить, почему именно это кажется вам главным?

• Какими средствами художник (архитектор, композитор) выделяет главное?

• Как в произведении скомпонованы предметы (предметная композиция)?

• Как в произведении проведены основные линии (линейная композиция)?

• Как в архитектурном сооружении сопоставляются объемы и пространства (архитектурная композиция)?

Сюжетный уровень:

• Попробуйте пересказать сюжет картины.

• Попробуйте представить, какие события могут чаще происходить в данном архитектурном сооружении.

• Что может сделать (или сказать) данная скульптура, если она оживет?

Символический уровень:

• Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют?

• Носят ли символический характер композиция произведения и ее основные элементы: горизонталь, вертикаль, диагональ, круг, овал, цвет, куб, купол, арка, свод, стена, башня, шпиль, жест, поза, одежда, ритм, тембр и т.д.?

• Каково название произведения? Как оно соотносится с его сюжетом и символикой?

• Что, по-вашему хотел передать людям автор произведения?

ПЛАН АНАЛИЗА ЖИВОПИСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1.Автор, название произведения, время и место создания, история замысла и его воплощение. Выбор модели.

2.Стиль, направление.

3.Вид живописи: станковая, монументальная (фреска, темпера, мозаика).

4.Выбор материала (для станковой живописи): масляные краски, акварель, гуашь, пастель. Характерность использования данного материала для художника.

5.Жанр живописи (портрет, пейзаж, натюрморт, историческая живопись, панорама, диорама, иконопись, марина, мифологический жанр, бытовой жанр). Характерность жанра для работ художника.

6.Живописный сюжет. Символическое содержание (если есть).

7.Живописные характеристики произведения:

• цвет;

• свет;

• объем;

• плоскостность;

• колорит;

• художественное пространство (пространство, преображенное художником);

• линия.

8.Детали.

9.Личное впечатление, полученное при просмотре произведения.

Задание 2. Выберите одно из художественных произведений, стилей и направлений искусства и подберите план/ алгоритм анализа – интерпретации из представленных выше. Обоснуйте свой выбор.

Задание 3. Проведите анализ и интерпретацию одного из художественных произведений, стилей и направлений искусства по выбранному плану/алгоритму.

Подведение итогов. Выводы.

Практическое занятие № 2. Особенности развития античной культуры и их влияние на формирование эстетической проблематики, кол-во час.2
У1 анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства;
У2 осуществлять поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости произведений искусств;
Цель: формирование умений анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства, осуществлять поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости произведений искусств.
Задания:
Задание 1. Провести поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости произведений искусств: выбрать произведение искусства, исследовать и выявить сущность и значимость данного произведения искусства, его влияние на формирование эстетической проблематики для развития античной культуры.
Задание 2. Оформить в виде презентации и представить в аудитории. Аргументированно обосновать свой выбор.

Практическое занятие № 3. Выявление сущности и значимости произведений искусств Средневековья, кол-во час.2
У1 анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства;
У2 осуществлять поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости произведений искусств;
Цель: формирование умений анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства, осуществлять поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости произведений искусств.
Задания:
Задание 1. Выбрать одно из произведений искусств Средневековья.
Задание 2. Проанализировать и интерпретировать данное произведение.
Задание 3. Проанализировать и прописать сущность и значимость данного произведения искусства для философии Средневековья. Оформить в виде доклада.
Задание 4. Выступление с докладом. Аргументация своего выбора.
Подведение итогов.

Практическое занятие № 4. Выявление сущности и значимости произведений искусств эпохи Возрождения, кол-во час.2
У1 анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства;
У2 осуществлять поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости произведений искусств;
Цель: формирование умений анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства, осуществлять поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости произведений искусств.
Задания:
Задание 1. Выбрать одно из произведений искусств эпохи Возрождения.
Задание 2. Проанализировать и интерпретировать данное произведение.
Задание 3. Проанализировать и прописать сущность и значимость данного произведения искусства для философии эпохи Возрождения. Оформить в виде доклада.
Задание 4. Выступление с докладом. Аргументация своего выбора.
Подведение итогов.

Практическое занятие № 5. Анализ и интерпретация многообразия художественных систем. Выявление сущности и значимости произведений мирового искусства в XX-XXI веке, кол-во час.2

У1 анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства;

У2 осуществлять поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости произведений искусств;

Цель: формирование умений анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства, осуществлять поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости произведений искусств.

Задания:

Задание 1. Круглый стол на тему: «Анализ и интерпретация многообразия художественных систем».

Задание 2. Выбрать одно из произведений мирового искусства XX-XXI века и проанализировать его сущность и значимость.

Практическое занятие № 6. Особенности современной культурной ситуации, кол-во час.4

У1 анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства;

У2 осуществлять поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости произведений искусств;

У3 использовать полученные научные знания в профессиональной художественно-творческой деятельности.

Цель: формирование умений анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства, осуществлять поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости произведений искусств, использовать полученные научные знания в профессиональной художественно-творческой деятельности.

Задания:

Задание 1. Работа в подгруппах: подготовка презентаций на тему «Особенности современной культурной ситуации». Подготовка аргументации в защиту своего выступления.

Задание 2. Дискуссия по теме «Особенности современной культурной ситуации».

Подведение итогов. Общие выводы.

Практическое занятие № 7. Философские стратегии исследования кино, кол-во час.6.

УЗ использовать полученные научные знания в профессиональной художественно-творческой деятельности.

Цель: формирование умений использовать полученные научные знания в профессиональной художественно-творческой деятельности.

Задания:

Задание 1. Изучите материал:

Философский анализ основных идей в кинематографе.

Результаты философского анализа отличаются от результатов научного исследования тем, что анализируются концепции, имеющие отношение к изучаемому феномену. В отличие от научного анализа, объектами философского анализа являются концепции, противопоставленные бинарно. Кроме этого, философский анализ проводится на основе априорного и рационального объяснения знаний, основанных на понимании существующих понятий и терминов.

С точки зрения их вертикальной иерархии, концепции в кинематографе можно разделить на глобальные и неоколониальные. Свойством глобальных мировоззрений является их универсальность и транскультурность. Глобальные мировоззрения делятся на платоновские и мистические как, например, марксизм или религиозный фундаментализм.

Идея глобализма базируется на платоновском «мифе о кольце». Платоновский миф реализован в глобальном кинематографе, через англо-саксонскую идею контроля общества над властью. Примерами таких фильмов может быть супергеройский эпос: в них речь идет о том, что даже хорошие люди с суперспособностями должны быть подконтрольны обществу «Веном»2018/2021. Эта же универсальная концепция внедряется в общественный комплекс культурного бессознательного, через эпосы о Гарри Поттере, «Властелин колец» и тд.

Другая универсальная идея Платона, изложенная в «мифе о пещере» (о необходимости преодолеть страх и выйти из пещеры к солнцу) и утверждение Декарта «Я мыслю, значит я существую» проиллюстрированы фильмом «Бойцовский клуб» 1999.

Протестансткое мировоззрение, которое легло в основу глобализма, сближает марксизмом то, что их Новый Иерусалим находится на земле, но не на небе, как учат философы-клерикалы

Марксизм - это тоже мировоззрение глобального уровня. Марксистская мировоззренческая концепция в начале XX века состояла в том, что волевые действия масс могут изменить бытие вокруг себя. Марксизм 20-30-х годов провозглашал, что общественное развитие окончено, а государство социализма (Нового Иерусалим) построено. Исторический прогресс считался законченным, потому что история прошла свой логический путь через революцию, к построению социализма. Таким образом, советское искусство изображало только современность, ибо историческое время сгустилось в вечное настоящее. Особенно это касается героя, который, либо проходит

путь просветления, либо действует и говорит с высокой позиции окончательности и свершенности. Такими являются фильмы «Как закалялась сталь» 1975 и «Чапаев» 1934.
Позднее, марксистская идея в СССР пережила прогрессивные мутации в сторону гибридизации ее с достоевщиной и ницшеанством. В 50-е годы она звучала, как «преодолей себя, чтобы покорить мир»: фильм «Повесть о настоящем человеке» 1948. В 60-е годы, Ницщеанский вектор экспансии в этом гибриде был замещен Эдиповским вектором самодеструкции, что установило в Москве и СПБ мировоззренческий статус кво конца XIX и на театральные сцены вернулась пьеса «Вишневый сад» 1903.
С самого начала, марксисты, вслед за Гегелем, отказались от абстрактной составляющей в искусстве, подражая классическим его формам. Это положило начало реализму в мировом марксистском кинематографе. В этом стиле снимали фильмы итальянские неореалисты Р. Росселини, Л. Висконти «Земля дрожит» 1948 и др.
Неомарксисты, среди которых можно назвать Ю. Хабермаса, критикуют капитализм и неоколониализм, обвиняют его в разрушении справедливого общества и окружающей среды («Нефть» 2007, «Вероятно, дьявол» 1977 Р. Брессон) заменяют классовую борьбу классовой коммуникацией: «Плезантвиль» 1998, «Шоу Трумана» 1998.
Парадигма неоколониальной философии делится на мировоззрения, распространенные в обществах метрополий и колоний. Колониальные мировоззрения, в свою очередь, могут быть интеграционными или, наоборот, антиколониальными. По направлению экспансии, мировоззрения метрополий направлены наружу (Ницше), а мировоззрения колоний – внутрь собственной страны (Эдип). Философские течения, связанные с перечисленными концепциями - это следующие: интуитивизм бергсона, разные типы экзистенционализма, гностицизм, прагматизм, романтизм, неомарксизм, религиозное мировоззрение и другие.
Документальный фильм «Час печей» 1968 можно назвать примером антиколониального кинематографа, хотя и марксистского толка.
Мистическое и религиозное мировоззрение, тема избранности представлена, в основном, нарративами интеграционного толка. Они распространены в колониальных обществах: «Остров» Лунгина 2006, «Дюна» 2021.
Философии обществ метрополий, напротив, в большей степени, атеистические и экзистенциальные.
Примером лютеранского прагматизма и «духа капитализма» в кино можно назвать фильм «Красотка» 1990.
Мировоззренческая позиция неоромантиков и гностиков связана со страхом глобальной и неоколониальной буржуазии, перед утратой ими власти из-за кризиса, до которого привело их бездумное хозяйствование. Это мировоззрение является консервативным и реакционным, оно отрицает прогресс, в пользу, так называемого, «устойчивого развития». Примерами таких фильмов могут служить ленты «Прометей» 2012, «Жертвоприношение» Тарковского 1986.

Примером неоколониального мировоззрения для колонии является Бергсонизм. Он относится к французскому мировоззрению. Бергсонизм в кино выражен тем, что прошлое доминирует над современностью. Это мировоззрение связано со взглядами классической французской философии на дуалистическое противопоставление разума и эмоции. Это значит, что мы становимся частью духовного целого, всегда пребывающего в процессе своего становления. Таким образом, непосредственный опыт не является переживанием статического настоящего, но имеет отношение к протяженности, в которой, современному моменту придается значение отношения к его прошлому.

Французская колониальная политика заключается в ассимиляции местной культуры и централизании управления. Бергсонизм в кино выражен тем, что прошлое доминирует над современностью. Если бегрсонизм воспроизведен в искусстве колонии, то он имеет интеграционный смысл. Пример бергсонизма в кино - фильмы «Звенигора» 1928, «Тени забытых предков» 1964

Современный экзистенционализм - это неоколониальное мировоззрение. В его концепции центральный упор делается на конкретном личном существовании. Кроме того, этот акцент распространяется на идеи нравственного индивидуализма, субъективности, свободы выбора и личных обязательств.

Экзистенцилизм имеет несколько разновидностей. Противоположными его проявлениями выступают экзистенциализм Достоевского и Ницше. Концепция первого зародилась на безграничных просторах России в конце XIX в. и является феноменом автоколонизации: «Солярис» 1972, «Мне не больно» 2006 .

Ницшеанство - это, преимущественно, немецкое колониальное мировоззрение, которое предполагает экспансию наружу, опираясь на преимущества индивида, предоставленные ему природой (высшей силой), при рождении: «Восточный ветер» 2013, «Космическая Одиссея 2001» 1968.

Мировоззрение экзистенциализма Хайдеггера отрицает платонизм и сократовский поворот. Сократовский поворот отделил индивида от общества, открыл для человека (лютеранского вероисповедания) свободу выбора. Хайдегеровский поворот эту свободу отменил, обезличив человеческое бытие: «Тонкая красная линия» 1998.

Собственно, сократовскими фильмами можно назвать американский «С легким паром...» - «Эта прекрасная жизнь» 1947, тема которой слова Сократа «Неосмысленная жизнь не стоит быть прожитой» и «Невероятные приключения Билла и Теда» 1989

Философия для метрополии, предложенная французами Сартром и Камю, объединило экзистенциализм с марксизмом. Их идеи подчеркнули важность для человека свободы выбора и необходимость брать на себя личную ответственность за этот выбор. Этот вид экзистенциализма лег в основу морального кодекса поведения западной журналистики: «Секретное досье» 2017, «Вся королевская рать» 1976, «Веном»2018/2021.

Задание 2. Изучите философские стратегии исследования кино, приведите конкретный пример с разбором.
Задание 3. Участие в дискуссии.
Подведение итогов. Выводы.

II. Общие рекомендации

По всем вопросам, связанным с изучением дисциплины (включая самостоятельную работу), консультироваться с преподавателем.

III. Контроль и оценка результатов

Оценка за выполнение практической работы выставляется по пятибалльной системе и учитывается как показатель текущей успеваемости студента.

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений		**Критерии оценки результата**
балл (оценка)	**вербальный аналог**	
5	отлично	Представленные работы высокого качества, уровень выполнения отвечает всем требованиям, теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, выполнены все предусмотренные практической работой задания.
4	хорошо	Уровень выполнения работы отвечает всем требованиям, теоретическое содержание дисциплины освоено полностью без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные практической работой задания выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
3	удовлетворительно	Уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных практической работой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
2	не удовлетворительно	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных практической работой заданий не выполнено.