

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»**

Факультет русской филологии и культуры

Кафедра культурологии

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки: «Культурологическое образование» (бакалавриат)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по учебной дисциплине

История искусства XVII–XIX веков

(наименование дисциплины)

Разработчик:

Кандидат искусствоведения, доцент
доцент кафедры культурологии

Д.Ю. Густякова

Ярославль – 2018

Учебная дисциплина «История искусства XVII–XIX веков» разработана на основе авторской программы изучения художественного процесса и культурных реалий, сформированной на кафедре культурологии ЯГПУ. Опираясь на значительный личный опыт ведущих преподавателей кафедры, на систему деятельности научной школы, в рабочей программе систематизированы принципы формирования индивидуальной научной парадигмы студента в рамках овладения основами современных научных теорий и историко-культурных знаний.

Содержание дисциплины включает в себя дискурсивный подход к явлениям культуры XVII-XIX веков, а также опирается на владение студентами основами историко-культурных, семиотических, герменевтических, синергетических знаний. Актуализируются частные исследовательские методы, искусствоведческий, социологический и психологический дискурсы гуманитарного исследования.

Студентам предоставляется возможность овладения основами эмпирического исследования и работы с субъектом исследовательской деятельности в разных научных областях. Особо поощряется индивидуальный интерес студентов к конкретным формам проявления культурного и художественного многообразия, в сфере которых ведется исследовательская работа.

В ходе обучения по дисциплине «История искусства XVII-XIX веков» студенты овладевают методами искусствоведческого анализа артефактов XVII-XIX веков. Особое внимание уделяется проблематике личности в аспекте самоидентификации и эстетической самореализации в культуре XVII-XIX веков.

Цель дисциплины «История искусства XVII-XIX веков» (часть 2. XIX век) формирование посредством комплексного культурологического подхода представлений о духовном опыте и философско-теоретическом наследии культуры XIX века, воплощённом в конкретных художественных формах.

Основными задачами курса являются:

- 1) понимание культурно-исторического контекста, культурных функций и духовного опыта произведений искусства как явлений культуры XIX века через призму национальной специфики европейских и русской культур;
- 2) понимание процессов преемственности и новаторства в русской и европейской культуре XIX века;
- 3) овладение навыком анализа духовного, философско-теоретического наследия и практического художественного опыта культуры XIX века;
- 4) развитие умений периодизации и типологизации русской и европейской художественной культуры XIX века, а также интерпретации влияния культуротворческих концепций XIX века на художественную культуру изучаемого периода с учетом национальной культурной специфики.

Тематический план

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практ. занятия	Лабор. занятия	Самост. работа	Всего часов
1	Эстетическая программа романтизма	4	6	-	10	20
2	Романтический герой	-	2	-	2	4
3	Эстетическая программа реализма	4	8	-	12	24
4	Новые тенденции и выдающиеся деятели русского искусства первой половины XIX века.	2	4	-	6	12
5	Взаимодействие направлений, течений в русском искусстве второй половины XIX века.	2	4	-	6	12
	Итого	12	24	-	36	72

Методические рекомендации (материалы) для преподавателей:

Методические рекомендации по подготовке и проведению лекции

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и способствуют формированию творческого мышления.

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, сопровождающееся демонстрацией видеофильмов, схем, плакатов, показом моделей, приборов, макетов, использование мультимедиа аппаратуры.

Лекция является исходной формой всего учебного процесса, играет направляющую и организующую роль в самостоятельном изучении предмета. Важнейшая роль лекции заключается в личном воздействии лектора на аудиторию.

Основные требования к лекции:

глубокое научное содержание

творческий характер

информационная насыщенность

единство содержания и формы

логически стройное и последовательное изложение

яркость изложения

учёт характера и состава аудитории

В преподавании данной дисциплины могут быть использованы следующие типы лекций:

Учебно-программная лекция освещает главные, узловые вопросы темы

Установочная лекция своей задачей ставит организационную работу слушателей по изучению предмета.

Обзорная лекция читается на заключительном этапе изучения или курса.

Основное внимание в лекции сосредотачивается на глубоком, всестороннем раскрытии главных, узловых, наиболее трудных вопросов темы. Уже на начальном этапе подготовки лекции преподаватель решает вопрос о соотношении материалов учебника и лекции. Он выделяет из учебника ведущие проблемы для более глубокого и всестороннего раскрытия их в лекции.

Важным этапом является определение организационной структуры лекции, распределение времени на каждый вопрос, вводную часть и заключение.

В ходе подготовки лекции необходимо:

Определить основное содержание и расположение материала.

Продумать: где, как, в какой мере использовать методологические положения ведущих учёных; как использовать документы и другие материалы; в какой мере и как осуществить связь с задачами образования; где и в какой степени расположить материал воспитательного характера; какие предложить методические советы по самостоятельной работе студентов; Как лучше использовать мультимедиа, наглядные пособия, поясняющие какие-то основные, принципиальные положения лекции.

В ходе лекции преподавателю необходимо решить следующие педагогические задачи:

установление и поддержание контакта с аудиторией

создание у слушателей интереса к предмету лекции

достижение убедительности речи

эмоциональное воздействие на слушателей

применение наглядных пособий (мультимедиа, фантомов, приборов и т.п.)

Начало лекции

Лектор должен сообщить чётко, ясно, не торопясь, название темы лекции, дать возможность слушателям записать его. Затем изложить вводную часть, в которой сказать:

о роли и месте данной темы в курсе; дать краткую характеристику литературы; сообщить о распределении времени на тему; если не первая лекция по теме, то провести связь с предшествующей лекцией.

Далее сообщить план лекции, также дав возможность студентам записать вопросы. Перед изложением каждого вопроса его надо называть. Завершается рассмотрение вопроса небольшим выводом. Большую помощь в обобщении и фиксации материала оказывает сопровождение объяснения демонстрацией материала с помощью мультимедиа аппаратуры.

Начало лекции имеет большое значение для установления контакта с аудиторией, для возбуждения у слушателей интереса к теме. В этих целях можно использовать яркий пример или остро поставленный вопрос, подчеркнуть теоретическое и практическое значение данной темы в тематическом плане курса и в практической деятельности. Поддержание внимания слушателей на протяжении всей лекции достигается: Логикой изложения материала Чётким формулированием положений. Использованием в лекции новых интересных данных Использование мультимедиа Включение в лекцию материалов из практической деятельности.

Созданию непринужденной, творческой обстановки на лекции способствует тактичное обращение преподавателя к опыту аудитории, когда он ставит студентов в определённую ситуацию, дающую им возможность самим прийти к необходимым выводам.

Одним из сложных вопросов методики чтения лекции является обращение с текстом. Привязанность к тексту вследствие плохой подготовки, недостаточного владения материалом приводит к ослаблению связи с аудиторией. В то же время не следует, не владея соответствующими навыками, пытаться проводить лекцию без текста, по памяти. При этом допускаются ошибки, повторения, ослабление логической нити рассуждения, пропуски отдельных важных положений темы и т.п.

Важное условие успеха – интонация и выразительность речи, оптимальность её ритма и темпа.

Определяя ритм и темп речи, преподаватель учитывает, что слушатели записывают основные положения, поэтому изменением голоса, паузами, ударениями он облегчает слушателям усвоение логики лекции, даёт возможность записать основные тезисы.

Заключительная часть лекции

В ней обобщаются наиболее важные, существенные вопросы лекции; делаются выводы, ставятся задачи для самостоятельной работы.

Методические рекомендации по подготовке и проведению практических занятий

Практические занятия являются важнейшей составляющей частью дисциплины, направлены на формирование умений и навыков самостоятельного анализа, систематизации и обобщения материала. Практические занятия, как правило, дополняют лекционный материал или посвящены темам, которые не были раскрыты на лекциях. В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки теоретического и конкретно-исторического постижения истории искусства XIX века. На первый план выдвигается практика анализа конкретных феноменов художественной культуры в историческом аспекте. Каждое практическое занятие предполагает самостоятельную работу студента с монографиями, научными статьями, словарями и справочниками. Особое внимание следует уделить межпредметным связям с дисциплинами историко-культурного и теоретико-культурного цикла, которые являются содержательно-информационной базой для применения специфической дисциплинарной методологии.

Ответ должен основываться, прежде всего, на знании историко-культурных и художественно-эстетических реалий эпохи, а не представлять общие суждения. Студентам необходимо демонстрировать умение анализировать и интерпретировать эстетические формы воплощения философских концепций, излагать свое понимание процессов,

закономерности которых они усвоили из научной литературы по предмету. Во время ответа нужно высказаться по существу вопроса, не уклоняясь от темы, приводя аргументы. Дополнение к ответу, реакция на выступление должны иметь форму законченного, логично построенного высказывания

Методические рекомендации при проведении практического занятия:

Начинать занятие целесообразно со вступительного слова, в котором преподаватель раскрывает актуальность темы, цели и задачи занятия, вопросы, выносимые для обсуждения, а также порядок их рассмотрения. Продолжительность вступительного слова не должна превышать 5 минут.

Преподавателю при проведении занятия следует особое внимание уделять проблемным вопросам, которые заранее обозначены в вопросах к практическому занятию. Однако это не исключает того, что в ходе семинара преподаватель может сам создать проблемные ситуации путем постановки перед группой дополнительных дискуссионных вопросов.

Для повышения эффективности занятия, развития активности и вовлечения учебной группы в творческую дискуссию преподавателю необходимо учитывать следующее:

- на занятии следует применять не монолог, а диалог;
- преподавателю следует постановкой дополнительных вопросов добиваться, чтобы студенты внимательно следили за ходом обсуждения вопросов семинара, анализировали выступления отвечающих;
- в ходе выполнения задания стремится к формированию у студентов навыков самостоятельного анализа, поиска дополнительной информации, проведения сравнительного анализа по поставленной проблеме;
- следует обратить внимание на формулировку основных и дополнительных вопросов.
- преподавателю необходимо внимательно следить за ходом обсуждения вопросов для подведения итогов занятия;
- контроль уровня знаний всей группы можно осуществить в начале или в конце занятия с помощью проведения блиц-опроса (устного или письменного) или проверки конспектов к практическим занятиям.

Практическое занятие № 1. Эстетическая программа романтизма

План занятий:

I. Творческая личность XIX века – представитель романтизма (Европа, Америка).

II. Произведение европейского (американского) искусства XIX века, принадлежащее художественному направлению романтизм.

I. Творческая личность XIX века – представитель романтизма (Европа, Америка).

Задание:

1. Выбрать деятеля художественной культуры XIX века (писателя, художника, композитора), работавшего в русле романтизма, представителя западной – европейской, американской – культуры.

2. Сделать доклад с презентацией, в котором необходимо отразить следующие моменты: а) обосновать, почему выбран именно этот человек, чем привлекла его личность, его творчество в контексте направления романтизм; б) роль данной личности в художественной и мировой культуре XIX века в контексте направления романтизм; в) «личность в истории» – роль деятеля и судьба его произведений в историко-культурном процессе и в современности.

При выполнении задания приветствуется творческий подход к содержанию и оформлению слайдов, а также проявление докладчиком заинтересованного отношения к личности творца, владение знаниями об основных произведениях автора, творческом стиле, методе, направлении.

II. Произведение европейского (американского) искусства XIX века, принадлежащее художественному направлению романтизм.

Задание:

Выбранное произведение искусства нужно проанализировать по плану, доказав принадлежность данного произведения к художественному направлению романтизм.

План:

1. Культурный контекст – обычно это сведения из истории и теории культуры.
2. Обстоятельства появления произведения: местоположение произведения, история создания, история бытования, исполнительская история, этапы творческого процесса, легенды, связанные с возникновением произведения.
3. Структурные особенности: выразительные средства соответствующего вида искусства.
4. Место в творчестве автора или в контексте эпохи – насколько данное произведение характерно для эпохи или автора, к какому стилю относится или не относится, почему.
5. Культурная функция (место в духовной жизни человека эпохи создания и в современности).
6. Духовный смысл – здесь опосредованно раскрывается обобщенность как свойство художественного образа (как духовная ценность воплощается в данном произведении)

Практическое занятие № 2. Романтический герой

План занятия:

1. Два типа романтического индивидуалистического мироощущения: конфликтное (байроническое) и созерцательное (шеллингианское).
2. Отношения автора и героя.

Задание: подобрать два произведения искусства, каждое из которых отражает одно из двух типов романтического индивидуалистического мироощущения: конфликтное (байроническое) или созерцательное (шеллингианское). Проанализировать эти произведения, доказав их соответствие тому или иному типу романтического индивидуалистического мироощущения, обратив внимание на особенности отношения автора и героя.

Практическое занятие № 3. Эстетическая программа реализма

План занятий:

I. Творческая личность XIX века – представитель реализма (Европа, Америка).

II. Произведение европейского (американского) искусства XIX века, принадлежащее художественному направлению реализм.

I. Творческая личность XIX века – представитель реализма (Европа, Америка).

Задание:

1. Выбрать деятеля художественной культуры XIX века (писателя, художника, композитора), работавшего в русле реализма, представителя западной – европейской, американской – культуры.

2. Сделать доклад с презентацией, в котором необходимо отразить следующие моменты: а) обосновать, почему выбран именно этот человек, чем привлекла его личность, его творчество в контексте направления реализм; б) роль данной личности в художественной и мировой культуре XIX века в контексте направления реализм; в) «личность в истории» – роль деятеля и судьба его произведений в историко-культурном процессе и в современности.

При выполнении задания приветствуется творческий подход к содержанию и оформлению слайдов, а также проявление докладчиком заинтересованного отношения к личности творца, владение знаниями об основных произведениях автора, творческом стиле, методе, направлении.

II. Произведение европейского (американского) искусства XIX века, принадлежащее художественному направлению реализм.

Задание:

Выбранное произведение искусства нужно проанализировать по плану, доказав принадлежность данного произведения к художественному направлению реализм.

План:

1. Культурный контекст – обычно это сведения из истории и теории культуры.
2. Обстоятельства появления произведения: местоположение произведения, история создания, история бытования, исполнительская история, этапы творческого процесса, легенды, связанные с возникновением произведения.
3. Структурные особенности: выразительные средства соответствующего вида искусства.
4. Место в творчестве автора или в контексте эпохи – насколько данное произведение характерно для эпохи или автора, к какому стилю относится или не относится, почему.
5. Культурная функция (место в духовной жизни человека эпохи создания и в современности).
6. Духовный смысл – здесь опосредованно раскрывается обобщенность как свойство художественного образа (как духовная ценность воплощается в данном произведении).

Практическое занятие № 4.

Новые тенденции и выдающиеся деятели русского искусства первой половины XIX века

План занятий:

- I. Творческая личность XIX века – представитель романтизма (Россия).
- II. Произведение русского искусства XIX века, принадлежащее художественному направлению романтизм.

I. Творческая личность XIX века – представитель романтизма (Россия).

Задание:

1. Выбрать деятеля художественной культуры XIX века (писателя, художника, композитора), работавшего в русле романтизма, представителя русской культуры.
2. Сделать доклад с презентацией, в котором необходимо отразить следующие моменты: а) обосновать, почему выбран именно этот человек, чем привлекла его личность, его творчество в контексте направления романтизм; б) роль данной личности в художественной и мировой культуре XIX века в контексте направления романтизм; в) «личность в истории» – роль деятеля и судьба его произведений в историко-культурном процессе и в современности.

При выполнении задания приветствуется творческий подход к содержанию и оформлению слайдов, а также проявление докладчиком заинтересованного отношения к личности творца, владение знаниями об основных произведениях автора, творческом стиле, методе, направлении.

II. Произведение русского искусства XIX века, принадлежащее художественному направлению романтизм.

Задание:

Выбранное произведение искусства нужно проанализировать по плану, доказав принадлежность данного произведения к художественному направлению романтизм.

План:

1. Культурный контекст – обычно это сведения из истории и теории культуры.
2. Обстоятельства появления произведения: местоположение произведения, история создания, история бытования, исполнительская история, этапы творческого процесса, легенды, связанные с возникновением произведения.
3. Структурные особенности: выразительные средства соответствующего вида искусства.
4. Место в творчестве автора или в контексте эпохи – насколько данное произведение характерно для эпохи или автора, к какому стилю относится или не относится, почему.
5. Культурная функция (место в духовной жизни человека эпохи создания и в современности).
6. Духовный смысл – здесь опосредованно раскрывается обобщенность как свойство

художественного образа (как духовная ценность воплощается в данном произведении)

Практическое занятие № 5

Взаимодействие направлений, течений в русском искусстве второй половины XIX века

План занятий:

I. Творческая личность XIX века – представитель реализма (Россия).

II. Произведение русского искусства XIX века, принадлежащее художественному направлению реализм.

I. Творческая личность XIX века – представитель реализма (Россия).

Задание:

1. Выбрать деятеля художественной культуры XIX века (писателя, художника, композитора), работавшего в русле реализма, представителя русской культуры.

2. Сделать доклад с презентацией, в котором необходимо отразить следующие моменты: а) обосновать, почему выбран именно этот человек, чем привлекла его личность, его творчество в контексте направления реализм; б) роль данной личности в художественной и мировой культуре XIX века в контексте направления реализм; в) «личность в истории» – роль деятеля и судьба его произведений в историко-культурном процессе и в современности.

При выполнении задания приветствуется творческий подход к содержанию и оформлению слайдов, а также проявление докладчиком заинтересованного отношения к личности творца, владение знаниями об основных произведениях автора, творческом стиле, методе, направлении.

II. Произведение русского искусства XIX века, принадлежащее художественному направлению реализм.

Задание:

Выбранное произведение искусства нужно проанализировать по плану, доказав принадлежность данного произведения к художественному направлению реализм.

План:

1. Культурный контекст – обычно это сведения из истории и теории культуры.

2. Обстоятельства появления произведения: местоположение произведения, история создания, история бытования, исполнительская история, этапы творческого процесса, легенды, связанные с возникновением произведения.

3. Структурные особенности: выразительные средства соответствующего вида искусства.

4. Место в творчестве автора или в контексте эпохи – насколько данное произведение характерно для эпохи или автора, к какому стилю относится или не относится, почему.

5. Культурная функция (место в духовной жизни человека эпохи создания и в современности).

6. Духовный смысл – здесь опосредованно раскрывается обобщенность как свойство художественного образа (как духовная ценность воплощается в данном произведении)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним. **Текущая аттестация** проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания: составление глоссария (3-4 балла), подготовка творческой работы (3-10 баллов), подготовка 2 презентаций (4-6 баллов X 2 = 8-12 баллов). Каждое практическое занятие 2-3 балла: 2x12 = 24 баллов (минимум).

Итого минимальное количество баллов, набранное в ходе изучения дисциплины – 38 балла (62 баллов максимум).

Во время ответа на вопросы зачета студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций

Лекционные / практические занятия

На *лекциях* раскрываются методологические основания изучаемого курса, характеризуются важнейшие культурологические и искусствоведческие концепты, предлагаются возможные пути анализа изучаемых концептов в их эмпирическом преломлении. Содержание и форма лекций направлены на пробуждение у студентов интереса к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных интеллектуальных и творческих способностей.

Методические рекомендации по лекционным занятиям

Работа на лекционных занятиях предполагает конспектирование лекционного материала. Конспектирование включает в себя выделение основных положений курса, наиболее значимых тезисов и заключений.

Тематика лекций:

1. Идея мира как бесконечного становления и самораскрытия. Отражение бесконечного в конечном. Преобразование мира. Романтические двоемирие, ирония, рефлексия. Утопия романтической гениальности, аналогия творческой гениальности и творческих сил природы. Жизнетворчество. Организация художественной жизни: кружки. Соотношение романтической теории и практики. Эволюция романтизма от оптимизма к трагическому мироощущению (йенская и берлинская школа). Жанры (поэма-монолог, концерт, портрет). Темы (конфликт, непонятость, отверженность, изгнание, страсти). Фрагментарность высказывания, монологичность, закрытость. Экзотизм.

2. Критерий художественности – верность актуальной социальной действительности. Искусство как познание и анализ. Организация художественной жизни: роль критики, литературных журналов, альтернативные выставочные мероприятия. Расширение предмета изображения (отмена «запретных тем» и одновременно сужение тематического диапазона в пользу социальной тематики). Основные темы: конфликт героя и социальной среды, социализация личности. Жанры (социально-психологический и семейно-бытовой роман, пейзаж, бытовая картина, социальный портрет, реалистическая опера). Типизация характеров и обстоятельств как способ художественного воссоздания мира. Характер и среда, характер и эпоха. Язык реалистического искусства, требование правдивости и понятности как ориентация на новую аудиторию. Прагматика реализма: критическое и воспитательное задание. Романтический и реалистический методы в дальнейшем художественном процессе.

3. Личность в культуре: Пушкин, Чаадаев. Судьба классицистических и просветительских идей и художественной практики в русской культуре XIX века. Переход от «ученичества» к самодостаточному созиданию. Культурный синтез в России начала XIX века и место в нем романтических идей и ценностей. Романтизм и классицизм, романтизма и сентиментализма. Тенденции развития русского реализма: критический, трагический, сатирический.

4. Академизм, романтизм, реализм, интеграция русской и западноевропейской культуры. Роль художественных объединений и индивидуальной творческой инициативы в культурной жизни российских столиц и провинции. Выдающиеся представители русского искусства второй половины XIX века.

Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время лекций, выработку навыков и умений искусствоведческого анализа важнейших концептов; приобретение навыков работы с учебной и научной искусствоведческой литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать явления художественной культуры, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее значимые темы теоретического курса.

Ответы студента на *практических занятиях (семинарах)* оцениваются от 2 до 3 баллов. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по интерпретации концепта, но не проявлявший активности при

ответе на вопросы преподавателя. *3 балла* получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по комплексному искусствоведческому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:

Практические занятия дополняют лекционный материал. В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки теоретического и конкретно-исторического постижения вопросов истории искусства XIX века. Каждое практическое занятие предполагает самостоятельную работу студента с научными источниками. На первый план выдвигается практика анализа конкретных феноменов и закономерностей искусства XIX века. Особое внимание следует уделить предварительной работе с «текстами» культуры, с конкретными произведениями искусства, их анализу в контексте теории и истории культуры. В заданиях даны указания на подготовку всей группы к обсуждению одной из тем дисциплины «История искусства (XIX в.)» по заранее поставленным вопросам, а также ряд творческо-аналитических заданий с подготовкой презентаций. Особое внимание следует уделить межпредметным связям с дисциплинами историко-культурного и теоретико-культурного цикла, которые являются содержательно-информационной базой для применения специфической дисциплинарной методологии.

Ответ должен основываться, прежде всего, на знании историко-культурных реалий культуры XIX века, а не представлять общие суждения. Студентам необходимо демонстрировать умение анализировать и интерпретировать историко-культурные формы воплощения философских концепций, излагать свое понимание процессов, закономерности которых они усвоили из научной литературы по предмету.

При подготовке к практическому занятию необходимо:

1. Внимательно изучить вопросы и задания.
2. Изучить обязательную (а при необходимости и дополнительную) литературу к практическому занятию: конспектировать литературу в соответствии с планом (вопросами) занятия. При конспектировании необходимо соблюдать все правила конспектирования и цитирования (указывать все выходные данные издания: автор, название работы, страницы).
3. Выделить наиболее сложные или спорные проблемные вопросы занятия. Попытаться решить эти вопросы. Заранее продумать аргументы. При ответе на вопрос использовать не только теоретический, но и эмпирический материал.
4. Сформулировать вопросы, которые вызвали затруднение, задать их в процессе обсуждения темы на практическом занятии.
5. Быть готовым к дискуссии, проверке знаний и конспектов.
6. Необходимо демонстрировать умение анализировать явления культуры, излагать свое понимание, не сбиваясь при этом на простое описание. Во время ответа нужно высказаться по существу вопроса, не уклоняясь от темы, приводя аргументы и конкретные примеры. Дополнение к ответу, реакция на выступление должны иметь форму законченного, логично построенного высказывания.

Текущая аттестация

Текущая аттестация по курсу проходит в форме *контролируемой самостоятельной работы*, предполагающей такие виды, как составление глоссария, подготовка презентации, подготовка творческой работы.

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.

Подготовка и представление презентации нацелены на позиционирование основного изучаемого материала, создание конкретного и отчетливо воспринимаемого

представления о материале, направление внимания аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, артефакты, действия..

Подготовка творческой работы предполагает освоение навыков краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями. Содержание курса «История искусства (XIX в.)» носит проблемный характер, предполагает отсутствие однозначных ответов на вопросы о специфике культуросообразной деятельности, поэтому в качестве творческой работы студентам предлагается выполнение такой ее разновидности, как самостоятельная работа. В ходе выполнения самостоятельной работы оцениваются знания фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.

В течение 6 семестра студенты должны выполнить:

гlossарий по разделу дисциплины 1. «Эстетическая программа романтизма»

презентации по разделу дисциплины 5. «Взаимодействие направлений, течений в русском искусстве второй половины XIX века» и по разделу дисциплины 2. «Романтический герой»

творческую работу на тему «Художественные направления в искусстве XIX века»

Контролируемая самостоятельная работа

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды работы:

№	Содержание самостоятельной работы студентов	Баллы
1	Составление глоссария	3-4 балла
2	Подготовка презентации (2 задания)	4-6 X 2 = 8-12 баллов
3	Подготовка творческой работы	3-10 баллов

Каждое практическое занятие 2-3 балла: $2 \times 12 = 24$ баллов (минимум). Минимальное количество баллов, набранное в ходе изучения дисциплины – 38 балла (62 баллов максимум).

Примечания:

1. В случае несвоевременной сдачи заданий контролируемой самостоятельной работы происходит снижение баллов за выполненное задание:

на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока;

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях.

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения задания является проверка письменных работ и беседы.

Требования к оценочным средствам и примеры их осуществления

Студенты в ходе изучения учебного курса осуществляют такие виды деятельности, как составление глоссария, подготовка презентации, подготовка творческой работы.

Составление глоссария. В ходе выполнения данного вида работы студенты должны прочитать тексты, отражающие конкретный раздел изучаемого курса; систематизировать содержание изученных источников и связанных с ними содержательно научных текстов; выписать основные, с их точки зрения, термины (понятия) и оформить изученный материал в виде краткого, структурно организованного текста-глоссария, соблюдая логику соотнесения понятийного аппарата, соответствующих ссылок и комментариев, используемых в ходе проведения практических занятий.

Пример составления глоссария по разделу дисциплины 1

«Эстетическая программа романтизма»

Понятия, представленные в глоссарии: «Романтическое двоемирие». «Романтическая ирония». «Романтическая рефлексия». «Романтическая гениальность». «Романтическое жизнетворчество». «Романтический оптимизм». «Романтическое трагическое мироощущение». «Романтическая поэма-монолог». «Романтический концерт».

«Романтический портрет». «Романтический конфликт». «Романтическая непонятость». «Романтическая отверженность». «Романтическое изгнание». «Романтические страсти». «Экзотизм». Определения отбираются из нескольких изданий и даются со ссылками на эти издания. Рекомендуется отметить, какое из определений студент считает наиболее четким и культурологически значимым.

Для характеристики понятий используется основная и дополнительная литература, например: Идеи и люди. Интеллектуальная культура Европы в Новое время [Текст] / Под ред. Л. П. Репиной, Ин-т всеобщей истории АН ; Общество интеллектуальной истории. - М.: Аквилон, 2014; Культурология. История мировой культуры [Текст]: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений по дисц. "Культурология". / [Г. С. Кнабе, И. В. Кондаков, Т. Ф. Кузнецова и др.]; под ред. Т. Ф. Кузнецовой - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. Особое внимание рекомендуется обратить на имеющееся в небольшом количестве экземпляров в библиотечном фонде ЯГПУ справочное издание: Культурология. Энциклопедия. В 2 тт.– М.: РОССПЭН, 2007.

В качестве примера составления глоссария используются материалы издания: Коды массовой культуры: российский дискурс / науч. ред.Злотникова Т.С., Ерохина - Ярославль, РИО ЯГПУ, 2015 (главы 2, 3,4,5,6,7).

Подготовить презентацию. Отличительный *признак* презентации: в презентации фигурирует информация, «материализованная» в виде нового интеллектуального продукта. Основная *цель* презентации: облегчение процесса восприятия информации об учебном материале с помощью запоминающихся образов. *Задачи* презентации: позиционирование основного изучаемого материала; создание конкретного и отчетливо воспринимаемого представления о материале; направление внимания аудитории на конкретные, выбранные автором идеи, понятия, артефакты, действия.

Презентация проводится *с использованием проекционного оборудования*, что оказывает необходимое воздействие на эмоциональный настрой аудитории, помогает докладчику добиться понимания слушателей.

Презентация предполагается *со статической формой* подачи материала; к данному типу относится лекция или доклад, в ходе которых иллюстрационный и поясняющий материал представлен на доске или дисплее ноутбука.

В зависимости от *специфики содержания* предлагается *стандартная* презентация (внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части программы), в связи с чем рекомендуется тщательно отобрать немногочисленные примеры

Структура презентации: вводная часть (определение проблемы – взаимодействие направлений, течений в русском искусстве второй половины XIX века); основная часть (характеристика специфических тенденций реализма в русской культуре соответствующего периода, например, демократизма, психологизма, эстетической парадоксальности; академизм, романтизм, реализм, интеграция русской и западноевропейской культуры; роль художественных объединений и индивидуальной творческой инициативы в культурной жизни российских столиц и провинции; выдающиеся представители русского искусства второй половины XIX века); заключение (побуждение к ответам на вопросы).

Пример подготовки к презентации по разделу дисциплины 5 «Взаимодействие направлений, течений в русском искусстве второй половины XIX века»

Аннотация к презентации.

Тема: Специфика русского искусства второй половины XIX века в историко-культурном контексте

Форма: показ перед группой во время учебного занятия

Возраст: 19-20 лет год (3-4 курсы университета)

Методы, представленные в презентации: демонстрация слайдов, устные комментарии, побуждение к диалогу, ответы на вопросы

Время: продолжительность просмотра - 20 минут.

Курс: История искусства 19 в.

Подготовить презентацию по разделу дисциплины 2 «Романтический герой».

Примерное направление рассуждений: два типа романтического индивидуалистического мироощущения: конфликтное (байроническое) и созерцательное (шеллингианское). Отношения автора и героя. На примере конкретного художественного произведения.

Творческая работа – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями. Предполагает частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. К числу *творческих работ* относятся: контрольная работа, реферат, курсовая работа, самостоятельная работа. Содержание данного курса (проблемный характер, отсутствие однозначных ответов на вопросы о специфике культуросообразной деятельности) предполагает выбор *самостоятельной работы как разновидности творческой работы*.

Самостоятельная работа - форма контроля, позволяющая оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.

Требования к творческой работе: умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать практический материал; умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; владение современными средствами телекоммуникаций.

Форма работы с материалом.

Подготовка текста творческой работы с последующей проверкой и оценкой преподавателем. Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления.

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа научной темы (основных признаков и проблем истории русской культуры соответствующего периода), где автор раскрывает суть исследуемой проблемы (приводит примеры влияния политических событий и экономического развития на сферу культуры, называет главные события в истории русской культуры соответствующего периода, характеризуются основные персоны, институции, проблемы, определяется место русской культуры соответствующего периода в мировом культурном процессе), приводит различные точки зрения (на основе изучения учебной и научной литературы, в том числе разработанной ведущими педагогами выпускающей кафедры), а также собственные взгляды на нее.

Пример подготовки творческой работы на тему «Художественные направления в искусстве XIX века»

Творческая работа предусмотрена в форме представления результатов самостоятельной работы.

Задание: Подобрать 4 произведения искусства (музыка, изобразительное искусство, литература): 1. европейское, принадлежащее художественному направлению романтизм; 2. европейское, принадлежащее художественному направлению реализм; 3. русское, принадлежащее художественному направлению романтизм; 4. русское, принадлежащее художественному направлению реализм.

Выбранные произведения искусства нужно проанализировать по плану, доказав принадлежность данного произведения к заявленному художественному направлению.

План:

Культурный контекст – обычно это сведения из истории и теории культуры.

Обстоятельства появления произведения: местоположение произведения, история создания, история бытования, исполнительская история, этапы творческого процесса, легенды, связанные с возникновением произведения.

Структурные особенности: выразительные средства соответствующего вида искусства.

Место в творчестве автора или в контексте эпохи – насколько данное произведение характерно для эпохи или автора, к какому стилю относится или не относится, почему.

Культурная функция (место в духовной жизни человека эпохи создания и в современности).

Духовный смысл – здесь опосредованно раскрывается обобщенность как свойство художественного образа (как духовная ценность воплощается в данном произведении)

Оформление:

- объем – 10-15 страниц,
- 14 кегль,
- 1,5 интервала,
- выравнивание: заголовки – от центра, основной текст – по ширине,
- абзацный отступ 1,25 см,
- ссылки на источники (оформлять по образцу [5, с.49], где 5 - номер источника по библиографическому списку, 49 - номер страницы)

Примерное название работы:

Художественные направления в искусстве XIX века

Структура:

Глава 1 Направление романтизм в искусстве XIX века

1.1. Романтизм в Европе: ... (автор произведения), ...(название произведения), ...(год создания)

1.2. Романтизм в России: ... (автор произведения), ...(название произведения), ...(год создания)

Глава 2 Направление реализм в искусстве XIX века

2.1. Реализм в Европе: ... (автор произведения), ...(название произведения), ...(год создания)

2.2. Реализм в России: ... (автор произведения), ...(название произведения), ...(год создания)

Библиографический список

Критерии оценки работы:

Отлично – полная, четкая характеристика произведения; умение анализировать произведение искусства в соответствии с прослушанным лекционным курсом; умение самостоятельно проанализировать артефакты, выбранные для рассмотрения.

Хорошо – достаточно объемная характеристика произведения искусства; умение привести примеры в соответствии с прослушанным лекционным курсом; знание принципов анализа артефактов, выбранных для рассмотрения.

Удовлетворительно – умение дать необходимую характеристику произведению искусства; знание отдельных примеров в соответствии с прослушанным лекционным курсом и отдельных артефактов, выбранных для рассмотрения.

Неудовлетворительно – неумение дать необходимую характеристику произведению искусства; отсутствие знания отдельных исторических примеров и артефактов; не владение навыками анализа произведений художественной культуры.

Промежуточная аттестация – зачет (с оценкой)

Критерии допуска студента к зачету (с оценкой)

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических занятиях, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия.

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы.

Вопросы к зачету (с оценкой):

1. Эстетическая программа романтизма: идея мира как бесконечного становления и самораскрытия, отражение бесконечного в конечном.
2. Роль искусства – преобразование мира.
3. Романтическое двоемирие. Романтическая ирония. Романтическая рефлексия. Экзотизм.
4. Утопия романтической гениальности, аналогия творческой гениальности и творческих сил природы. Жизнетворчество.
5. Организация художественной жизни: кружки; соотношение романтической теории и практики.
6. Эволюция романтизма от оптимизма к трагическому мироощущению (йенская и берлинская школа).
7. Жанры (поэма-монолог, концерт, портрет), темы (конфликт, непонятость, отверженность, изгнание, страсти) романтизма.
8. Романтический герой и два типа романтического индивидуалистического мироощущения: конфликтное (байроническое) и созерцательное (шеллингианское).
9. Романтический метод в художественном процессе: фрагментарность высказывания, монологичность, закрытость..
10. Эстетическая программа реализма: критерий художественности – верность актуальной социальной действительности. Искусство как познание и анализ.
11. Типизация характеров и обстоятельств как способ художественного воссоздания мира.
12. Расширение предмета изображения: отмена «запретных тем» и одновременно сужение тематического диапазона в пользу социальной тематики, тема конфликт героя и социальной среды, социализация личности.
13. Жанры (социально-психологический и семейно-бытовой роман, пейзаж, бытовая картина, социальный портрет, реалистическая опера).
14. Язык реалистического искусства, требование правдивости и понятности как ориентация на новую аудиторию.
15. Прагматика реализма: критическое и воспитательное задание.
16. Организация художественной жизни: роль критики, литературных журналов, альтернативные выставочные мероприятия.
17. Реалистический метод в дальнейшем художественном процессе.
18. Новые тенденции и выдающиеся деятели русского искусства первой половины XIX века.
19. Судьба классицистических и просветительских идей и художественной практики в русской культуре XIX века.
20. Академизм. Переход от «ученичества» к самостоятельному созиданию.
21. Своеобразие русского романтизма: генетическая связь романтизма с социально-критическими тенденциями русского классицизма, соотношение романтизма и сентиментализма, эмоциональная насыщенность русского романтизма, экзотические элементы, специфика трактовки идей и образов романтизма.
22. Реализм в русской культуре. Тенденции развития русского реализма: критический, трагический, сатирический.
23. Взаимодействие направлений, течений в русском искусстве второй половины XIX века: академизм, романтизм, реализм.

24. Максимальная осевых духовных исканий в сфере искусства.
25. Интеграция русской и западноевропейской культуры: развитие оперы как музыкального и сценического жанра, возникновение психологической драмы.
26. Роль художественных объединений и индивидуальной творческой инициативы в культурной жизни российских столиц и провинции. Меценатство.
27. Социально-критические тенденции в художественной культуре и их воплощение в коллективной духовно-творческой деятельности: «передвижники», «могучая кучка».
28. Выдающиеся представители русского искусства второй половины XIX века.
29. Русская художественная классика «золотого века», классика русского реализма второй половины XIX века, классика рубежа веков: восприятие на Западе, художественное освоение.
30. Русская живопись XIX века: романтические и реалистические тенденции, художники-передвижники.