

**ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН»**

Тема 1. Фотография среди других искусств

Исторические, научно-технические, социальные и эстетические предпосылки возникновения фотографии. Роль традиционных искусств в становлении фотографии как самостоятельного вида искусства.

Фотография и живопись. Взаимодействие фотографии и живописи. Принцип живописи trompe l'oeil (эффект обмана зрения) в фотографии. Роль фотографии в появлении направлений («-измов») в живописи кон. XIX - нач. XX веков.

Композиция в изобразительных видах искусства. Статичность изображения.

Фотография и литература. Образность литературная и фотографическая. Драматизация в художественной фотографии. Роль названия в фотоработах.

Фотография и музыка. Ритм, темп, гармония, тональность в двух искусствах.

Фотография и кино: общность и различия. Статичность изображения в фотографии и динамичность – в кино.

Термины, объединяющие фотографию и кино: «камера-стило» кинокритика-режиссера Александра Астряка и «решающее мгновение» фотографа Анри Картье-Брессона:

«фотография - кинокадр, а авторский киноряд дает жизнь литературному сценарию».

Роль фотографии в системе смежных искусств.

Выполнить: Написать эссе на тему «Творческие объединения художников советской эпохи».

Литература: [3 – С. 59 – 61; 4 – С. 7 – 13; 54 – 70; 89 – 148; 6 – С. 7 – 21; 8 – С. 109 – 252; 11 – С. 7 – 147; 12 – С. 3 – 58; 14 - С. 5 – 16; 227 - - 239; 15 - С. 4 – 9; 172 – 287; 17 – С. 5 – 8].

Тема 2. Фотография в современном мире

Фотография в контексте исторического развития.

Исторический и социокультурный контекст фотографии.

Функции фотоискусства. Фотография как средство общения и связи с людьми. Познавательная и образная сила фотографии. Информационно-образовательное начало в фотографии. Природа художественной и документально-исторической фотографии.

Моделирующая функция визуальных искусств.

Общественное значение фотографии.

Занятие 1: Русское изобразительное искусство начала XX века

План:

1. Русское изобразительное искусство конца XIX - начала XX века.
2. Союз русских художников.
3. Русский модерн: футуризм, кубизм, импрессионизм, абстрактное искусство, сюрреализм и др.
4. Символизм начала XX века.
5. Объединение «Мир искусства».
6. Художественное объединение «Голубая роза».
7. Общество художников «Бубновый валет».

Занятие 2: Изобразительное искусство 1917-1920 годов

План:

1. Общая характеристика изобразительного искусства советской эпохи.
2. Революционная романтика в творчестве художников 1917-1920 годов.
3. Концепция социалистического реализма.
4. План «монументальной пропаганды».
5. Авангард на службе у революции.

6. Концепция Супрематизма К.Малевича.
7. Василий Кандинский и его эстетика.

Занятие 3: Изобразительное искусство 1930-1940 годов

План:

1. Специфика изобразительного искусства довоенного периода.
2. Разделение искусства на “официальное” и “неофициальное”.
3. Формирование национальных художественных школ.
4. Основные жанры искусства соцреализма.
5. Плакатное искусство довоенного периода.
6. Художественная открытка модерна.
7. Кукрыниксы.
8. Петр Петрович Кончаловский.

Занятие 4: Изобразительное искусство 1950-1960 годов

План:

1. Общая характеристика послевоенного искусства советской эпохи. Программное противостояние буржуазным влияниям.
2. Специфика искусства военного и послевоенного времени: сатира на врага, оптимизм и строительство новой жизни.
3. «Оттепель» 1960-х в искусстве.
4. Ю. Пименов.
5. А. Дейнека.
6. К. Юон.
7. Пластика А. Т. Матвеева. Творчество В.И Мухиной.

Занятие 5: Изобразительное искусство 1970-1980 годов

План:

1. Национальные школы 70-80-х в изобразительном искусстве.
2. Мастера «сурового стиля» в изобразительном искусстве.
3. Станковая скульптура 70-80-х. Татьяна Соколова. Алла Пологова.
4. Монументальная скульптура. Мемориальные памятники.
5. Графика и ее представители. Школа графики Фаворского
6. Монументальная живопись.
7. Неофициальное искусство 70-80-х.

Занятие 6: Изобразительное искусство России 1990-2000 годов

План:

1. Кризис середины 90-х
2. Российский поп- и соц-арт.
3. Постмодернизм в русском изобразительном искусстве.
4. Творчество Н.Сафронова, З.Церетели и др.
5. Музей современного искусства «Гараж».

Выполнить: Написать эссе на темы:

Концепция Супрематизма К.Малевича.

Василий Кандинский и его эстетика.

Петр Петрович Кончаловский и его творческий метод.

Творчество В.И Мухиной.

Школа графики Фаворского.

Литература: [1 – С. 5 – 7; 465 – 532; 3 – С. 37 – 48; 4 – С. 7 – 13; 54 – 70; 89 – 148; 8 – С. 109 – 252; 11 – С. 7 – 147; 12 – С. 3 – 58; 15 – С. 4 – 9; 172 – 287; 17 – С. 5 – 8; 19 – С. 784 – 867; 38; 39; 40; 42.].

Тема 3. Специфика фотоискусства

Фотография – вид техногенного искусства и феномен культуры.

Современный контекст до-аналоговой, аналоговой и цифровой фотографии (В. Савчук).

Фотография как объективная реальность и художественный вымысел.

Понятие художественная (авторская) фотография.

Характер творчества в фотографии. Индивидуальный и коллективный характер творчества в фотографии: фотограф, печатник, актер.

Занятие 1: Русская архитектура начала XX века

План:

1. Специфические черты Московского модерна.
2. Особенности архитектуры Петербургского модерна.
3. Архитектура больших городов и промышленность начала XX века.
4. Конструктивизм 20-40-х годов.
5. Архитектурный рационализм как эстетический принцип советской архитектуры.
6. Классификация основных сооружений довоенной архитектуры.

Занятие 2: Послевоенный период развития архитектуры

План:

1. Сталинский ампир.
2. Индустриальная архитектура СССР 60-70-х
3. Хрущевские застройки крупных массивов.
4. Объединения советских архитекторов.
5. В.А.Веснин и другие архитекторы советского конструктивизма.

Выполнить: Проанализировать письменно книгу:

Современная советская архитектура 1955 – 1980 гг.: Учебник для вузов. / Под ред Былинкина Н.П., Рябушина А.В. – М.: Стойиздат, 1985. – 224 с. С. 9 – 56.

Литература: [3 – С. 4 – 12; 4 – С. 7 – 13; 54 – 70; 89 – 148; 6 – С. 7 – 21; 8 – С. 109 – 252; 11 – С. 7 – 147; 12 – С. 3 – 58; 14 – С. 5 – 16; 227 - 239; 15 – С. 4 – 9; 172 – 287; 15 – С. 5 – 8; 18 – С. 9 – 56; [38http://www.artimex.ru/sovetskaya-i-postsovetskaya-zhivopis-01/](http://www.artimex.ru/sovetskaya-i-postsovetskaya-zhivopis-01/).].

Тема 4. Основы визуальности

XIX век. Фотография – «Своего рода словарь» (Эжен Делакруа «Рисунок без мастера», (Обозрение двух миров), 1850 г.); «Смирнейшая служанка» (Шарль Бодлер, «Современная публика и фотография», «Салон 1859 г.»); «Снимок не передает ничего кроме смерти» (Одилон Редон «О себе и для себя», «Дневник, 1861 – 1915 гг.», издано 1961 г.); «...но никак не превосходнее искусства» (Джон Рескин, «Лекции об искусстве», 1870 г.).

XX век. Фотография – прямой прообраз весьма древнего вида изобразительного ремесла – рисунки ледникового периода: резкие, точные, достоверные и по-своему «моментальные» (Р. Иохенсен, автор книги «Искусство и окружающий мир»).

Роль фотографии в жизни и искусстве, как «вездесущностной и демонической, фальсифицирующей любые основания всеприсутствия в культуре потребления»¹. **Фотография** – «среда», в которой возникают не только произведения искусства (Сьюзен Зонтаг).

Фотография

Занятие 1: ДПИ и народные художественные промыслы

План:

1. Общая характеристика развития декоративно-прикладного искусства в СССР
2. Классификация ДПИ

3. Народные художественные промыслы и ремесла в СССР.
4. ДПИ СССР: Игрушка, Инкрустация, Керамика, Ковёр, Ковка, Кружево, Майолика, Маркетри, Мебель, Резьба, Роспись декоративная, Стекло, Терракота, Тиснение, Ткани художественные, Фарфор, Фаянс, Филигрань, Хрусталь, Чеканка, Шпалеры, Эмали, Ювелирное искусство.

Занятие 2: ДПИ и художественная промышленность

План:

1. Художественная промышленность советского периода: основные направления и ведущие предприятия.
2. Возрождение ДПИ в 60-е
3. Фарфоровое и фаянсовое искусство.
4. Стекольное и хрустальное производство.
5. Ковровое и тканевое производства.

Выполнить: Проанализировать письменно книгу:

Воронов В.С. Русское декоративное искусство. Народная резьба. Выпуск 1. М.: Государственное издательство, 1925. – 37 с. С. 5 – 35.

Литература: [2 – С. 5 – 35; 3 – С. 7 – 13; 54 – 70; 89 – 148; 7 – С. 109 – 252; 10 – С. 7 – 147].

Тема 5. Фотографическое мышление как эстетическая проблема живописи

Специфика воздействия фотографии на живопись в период «фотографии до фотографии».

Влияния фотографии на восприятие, художественное мышление и живописную практику в ходе истории.

Основные закономерности психологического и эстетического восприятия окружающего мира посредством фотографии в эпоху Ренессанса и до настоящего времени.

Влияние принципа секуляризации (отделения веры от знания) в эпоху Возрождения на живопись. Провозглашение человека с неограниченными способностями. Закон единства человека и природы.

Общее между фотографией и живописью в отображении экспозиционного пространства. Роль рамки – прародительницы галерей и музеев в фотографии. Визуальный разговор художника с реальностью посредством рамки (применение камеры-обскуры, пантографа, “физионотраса”, *chiaro-oscuro*, *camera-lucida* в живописи).

Эффект дагерровской диорамы - выставки картины-декорации в возникновении фотографии.

Роль света и камеры-обскуры в восприятии пространства.

Отличительные черты живописи Нового времени и живописи, которая была понятна на протяжении пяти столетий (изменение выразительных средств, используемых художниками, дешифровка нового визуального средства – фотографии).

Познание человеком окружающего мира средствами фотографии и живописи.

Особенности влияния фотографической техники на изобразительную практику.

Фотографическое мышление как особый способ мышления, базирующийся на фотографических методах.

Литература: [2 – С. 5 – 35; 3 – С. 89 – 148; 7 – С. 109 – 252; 10 – С. 7 – 147].

Тема 6. Социально-психологические аспекты фотографического мышления

Мышление ассоциативное, аналитическое, опирающееся на классификацию образов внешнего мира.

Основные закономерности психологического и эстетического восприятия окружающего мира посредством фотографии.

Роль зрения в процессе формирования фотографического мышления (предназначено кодировать – запечатлеть пространственные образы внешнего мира и передавать их посредством биоэлектрических импульсов в зрительные участки коры головного мозга; код восприятия –

соразмерность и пропорция, позволяющие отличать силуэт человека от животного, взрослого от ребенка, «устанавливаем ассоциативную связь между биологическим значением и его кодовым обозначением»)

Занятие 1: Академическая музыка в СССР

План:

1. Музыкальная культура России конца XIX – начала XX века: С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, И.Ф.Стравинский.
2. Сталинский период:
  - a. Сергей Прокофьев,
  - b. Дмитрий Кабалевский,
  - c. Георгий Свиридов,
  - d. Дмитрий Шостакович,
  - e. Арам Хачатурян.
3. Основоположник русского советского симфонизма - Н.Я.Мясковский.
4. Официальная композиторская музыка 60 – 80-х.

Занятие 2: Авангард в СССР

План:

1. Авангард в СССР: предпосылки и социокультурный контекст.
2. Альфред Шнитке и его эксперименты.
3. «Хренниковская семерка»:
  - a. София Губайдулина,
  - b. Эдисон Денисов,
  - c. Елена Фирсова,
  - d. Дмитрий Смирнов,
  - e. Александр Кнайфель,
  - f. Виктор Суслин,
  - g. Вячеслав Артёмов,
4. Музыкальный постмодерн и новые техники 70-90-х.

Занятие 3: Популярная музыка в СССР

План:

1. Советская массовая песня: этапы становления.
2. Творчество композиторов-песенников.
3. Популярная музыка 60-х: основные жанры и тематика.
4. Популярная музыка 70-х: музыка и кинофильмы.
5. Популярная музыка 80-х: эстрадная песня и творчество советских ВИА.
6. Авторская песня в СССР. Творчество бардов - Булата Окуджавы, Александра Галича, Юрия Визбора, Владимира Высоцкого.

Занятие 4: Советский джаз

План:

1. Первый в СССР эксцентрический оркестр джаз-банд Валентина Парнаха.
2. Леонид Утесов и его творчество.
3. Оркестровое движение под руководством Эдди Рознера: оркестры Александра Цфасмана и Александра Варламова, оркестр Олега Лундстрема, ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна.
4. Московский джаз-клуб «Синяя Птица».
5. Джаз-группа Арсенал и ее эксперименты.

Занятие 5: Рок-музыка в СССР

План:

1. Зарождение рок-движения в СССР.
2. Первые рок-группы и их музыка.

3. Отличие русского рока от западного.
4. Общая характеристика творчества рок-групп: «Машина Времени», «Аквариум», «Автограф», «Пикник».
5. Рок-фестивали в СССР: Тбилиси-80, Литуаника 85-89, Подольск-87.
6. Успешные группы 1980-х: «Кино», «Алиса», «ДДТ», «Ария», «Наутилус Помпилиус», «Браво», «Секрет», «Бригада С».

Выполнить: написать эссе по книге [Шнитке А. Беседы, выступления, статьи : монография. — М. : Культура, 1994. — 322 с.](#)

Проанализировать творчество Романа Леденева и Юрия Буцко и Владимира Гарнопольского в книге [Чередниченко Т. В. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. — М.: Новое музыкальное обозрение, 2002. — 584 с. С. 274 – 287.](#)

Литература: [3 – С. 48 – 52; 9 – С. 13 – 157; 177 – 284; 429 – 480; 26 – С. 5 – 45; 104 – 191; 236 – 255; 264 – 280; 33 – С. 274 – 287; 34 – С. 198 – 205; 36 – С. 40 – 72; 132 - 145].

Тема 7. Фотографическое мышление как эстетический феномен

Появление предпосылок возникновения фотографического мышления как эстетического феномена.

Занятие 1: Советская проза: классический соцреализм

План:

1. Феномен советской литературы: специфика и основные черты
2. Соцреализм как основной творческий метод: основы идеологии.
3. Максим Горький и его значение в формировании советской литературе.
4. Николай Островский и его «Как закалялась сталь».
5. Соцреализм Михаила Александровича Шолохова.
6. Натурфилософская литература Михаила Михайловича Пришвина.

Занятие 2: Советская поэзия

План:

1. Творчество Владимира Маяковского.
2. Поэзия Сергея Есенина.
3. Творческие поиски Бориса Пастернака.
4. Акмеизм в русской литературе:
  - а. Осип Эмильевич Мандельштам
  - б. Анна Ахматова: жизнь и поэзия.
5. Творчество Марины Цветаевой.
6. Роберт Рождественский
7. Евгений Евтушенко
8. Андрей Вознесенский
9. Белла Ахмадулина
10. Константин Симонов

Занятие 3: Диссидентская проза

План:

1. Александр Солженицын: жизнь и наследие.
2. Варлам Шаламов и его циклы о жизни заключенных
3. Модернист Василий Аксёнов: основные направления творчества и главные произведения.

Занятие 4: Шестидесятники

План:

1. Творчество Михаила Афанасьевича Булгакова.
2. Фантаст Иван Антонович Ефремов.
3. Братья Стругацкие: научная и социальная фантастика.
4. Кир Булычёв и его многогранное творчество.

Занятие 5: Детская литература СССР**План:**

1. Детская проза: А. Н. Толстой, Корней Чуковский, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Аркадий Гайдар, Николай Носов, Юнна Мориц.
2. Детская поэзия: Агния Барто, Самуил Маршак, Юрий Энтин.

Выполнить: Проанализировать творчество Корнея Чуковского, Самуила Маршака и Агнии Барто как детских писателей советской эпохи.

Выучить по одному стихотворению Марины Цветаевой, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и Беллы Ахмадулиной.

Литература: [3 – С. 12 – 37; 16 – С. 3 – 485; 22; 29 – С. 5 – 28; 28 – 131; 260 – 339; 30 – С. 6 – 47; 84 – 143; 414 – 487; 583 – 668; 35 – С. 5 – 37].

Тема 8. Художественный образ

Художественно-образная природа фотоискусства.

Художественный образ в литературе, живописи и фотографии.

Условия перерождения в образ (преломление авторского восприятия, переживания, его духовной оценки).

Субъективная природа происхождения художественного образа (выражение своего “Я” творцом в художественном произведении).

Это ощущение и переживание в личностном видении предмета или явления, - это внутренний мир, духовный настрой создателя остро чувствующего, пропускающего через себя и передающего зрителю свое понимание мира.

Форма отражения в воспроизведении объективной действительности с позиции определенного эстетического идеала в искусстве.

Занятие 1: Довоенный кинематограф**План:**

1. Зарождение молодого советского кино.
2. Первый советский фантастический фильм — «Аэлита» (1924).
3. Творчество Сергея Эйзенштейна и его фильм «Броненосец „Потёмкин“».
4. Реалистические традиции кинематографа 30-х годов: первое звуковое кино, первый цветной фильм.
5. Григорий Александров: «Веселые ребята» и другие фильмы.
6. Первый Советский кинофестиваль в Москве 1935 г.

Занятие 2: Кинематограф 40—50- годов**План:**

1. Военное кино:
  - а. «Жди меня» Александра Столпера,
  - б. «Два бойца» Леонида Лукова,
  - с. «В 6 часов вечера после войны» Ивана Пырьева.
2. Фильм режиссёра Михаила Калатозова по сценарию Виктора Розова «Летят журавли»: единственный в истории советский фильм, удостоенным кинопремии «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
3. Работа Александра Столпера «Повесть о настоящем человеке» по произведению Б. Полевого.
4. Фильм «Молодая гвардия» режиссёра Сергея Герасимова.

Занятие 3: Фильмы 60-70-х**План:**

1. Патриотические фильмы.
2. Детский кинематограф. Сказки Александра Роу.
3. Комический кинематограф. Леонид Гайдай.
4. Творчество Сергея Бондарчука: «Война и мир».
5. Фильмы Станислава Ростоцкого: «А зори здесь тихие», «Доживём до понедельника», «Белый Бим Чёрное ухо».

Занятие 4: Вехи творчества крупнейших советских кинорежиссеров**План:**

1. Андрей Тарковский и его неповторимы образы.
2. Никита Михалков его творчество.
3. Георгий Данелия - легенда советского кинематографа.
4. Станислав Говорухин.
5. Василий Шукшин.
6. Владимир Меньшов.

Занятие 5: Массовое кино 80-90-х**План:**

1. Эльдар Рязанов и его творчество.
2. Игорь Масленников «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
3. Михаил Козаков «Покровские ворота».
4. Александр Митга и фильм «Экипаж».
5. Георгий Юнгвальд-Хилькевич «Д'артаньян и три мушкетёра» .
6. Алла Сурикова «Гардемарины, вперед!».

Выполнить: Проанализировать письменно статью [Михеева Ю. В. Кинематограф Василия Шукшина: очеловечивание притчи // Вестник славянских культур. — // 2015. — 2 \(36\). — С. 208 - 217.](#)

Литература: [[3](#) – С. 57 – 59; [26](#) – С. 60 – 87; 114 – 121; [27](#) – С. 208 – 217].

Тема 9. Фотографический образ

Хронофотографические методы в отображении первого образа движения (американца Э.Д. Мьюбриджа и француза Э.Ж. Марея).

«Летающий галоп» коней первых моментальных фотографий - «фотография лжет» (Огюст Роден). Документальная природа фотографического образа, его особенности. Объективный характер. Принцип непосредственности, верности «натуре».

Обобщение фотографическим образом «документального»

Занятие 1: Становление советского театрального искусства: 20-40-е года**План:**

1. Театральная жизнь первых послереволюционных лет.
2. Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова.
3. Московский Камерный театр под руководством А. Я. Таирова.
4. Театральные студии.
5. Московский Художественный академический театр.
6. Театр имени Евг. Вахтангова.
7. Левый театр В. Э. Мейерхольда.

Занятие 2: Военная и послевоенная работа театров СССР**План:**

1. «Театр едет на фронт»: работа фронтовых и блокадных театров.
2. Военная тематика театрального искусства 40-50-х.
3. Крупные театральные школы республик СССР.

Занятие 3: Театральное искусство 60-70-х

План:

1. Театр драмы и комедии на Таганке (руководитель Ю. П. Любимов).
2. Ленинградский Большой драматический театр имени М. Горького.
3. Московский театр имени Ленинского комсомола.
4. Театр оперы и балета.
5. Театр «Современник»

Занятие 4: Сценическое творчество в СССР

План:

1. Советское сценическое искусство.
2. Советская опера. Школы академического вокала в СССР.
3. Советский балет и его школы.
4. Выдающиеся мастера советской оперы и балета.

Выполнить: Проанализировать письменно статьи: [Вишняков С. А. Культура России в историческом ракурсе : архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство : учеб. пособ. / С.А. Вишнякова. — М. : Флинта, 2012. — 64 с. С. 52 – 57.](#)

Литература: [3 – С. 52 – 57; 4 – С. 192 – 203; 5 – С. 3 – 10; 85 – 140; 43; 44].