

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«28» 06 2022 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.04.01 Художественно-критический анализ произведений искусства

Учебный план: 2022-2023 50.04.03 ИДИ ИПИиА ОО №2-1-49.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Изобразительное, прикладное искусство и архитектура
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
3	УП	34	74	36	Экзамен
	РПД	34	74	36	
Итого	УП	34	74	36	
	РПД	34	74	36	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат культурологии, Доцент

_____

Неверова Ирина
Альфредовна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

_____

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

_____

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

_____

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области художественно-критического анализа произведений искусства

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть различные формы искусствоведческого анализа произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
- Раскрыть принципы построения научного и художественно-критического текста искусствоведческой направленности
- Познакомить с различными литературными жанрами в области искусствоведческих исследований
- Продемонстрировать особенности художественного описания произведений различных жанров (натюрморт, портрет, пейзаж и др.)

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Историко-культурологические аспекты развития искусства

Классическая традиция в западноевропейском искусстве

История и теория искусствознания

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность в области изобразительного, прикладного искусства и архитектуры в контексте культурно-просветительской деятельности
Знать: - особенности методологии визуального исследования произведений искусства; виды и способы интерпретации произведения искусства; особенности научной и критической интерпретации; специфику художественной интерпретации
Уметь: – ориентироваться в стилистических особенностях произведений искусства различных исторических эпох; использовать архивные и иные библиографические материалы (каталоги, периодические издания, материалы переписки);
Владеть: – навыками оперативного привлечения приемов и методов из области дизайна и материальной культуры в контексте исследовательской деятельности; навыками выбора оптимальных средств и приемов систематизации теоретического материала в рамках анализа произведений искусства в контексте просветительской деятельности

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Общие понятия композиции в произведении искусства	3				Э,К
Тема 1. Цвет в живописной композиции. Анализ колорита в связи с техникой исполнения художественного произведения. Основные виды рисунка. Ритм и композиция в рисунке. Методы освоения пространства в скульптуре		6	10	ИЛ	
Тема 2. Эволюция композиционных приемов в художественных произведениях разных эпох. Установки и архетипы традиционных решений в композиции		4	10	ИЛ	
Раздел 2. Литературная специфика искусствоведческого описания					
Тема 3. Жанры краткого искусствоведческого текста. Книжная и высокая лексика в описании фигуры в исторической (мифологической) картине. Проблема описания движения, позы и жеста		4	9	ИЛ	Э,К

Тема 4. Особенности описания произведений избранных жанров живописи. Пейзаж, натюрморт, портрет	4	8	ИЛ	К
Раздел 3. Применение различных научных методов в искусствоведческом анализе				
Тема 5. Понятие сравнительно-исторического метода на примере анализа научных работ В. Н. Лазарева и Б.Р. Виппера. Методика проведения сравнительно-исторического анализа в рамках научной статьи.	4	10	ИЛ	
Тема 6. Формально-стилистический метод в искусствоведческом анализе на примере научных работ А. В. Степанова и С. М. Даниэля. Методика проведения формально-стилистического анализа в рамках научной статьи.	4	8	ИЛ	
Тема 7. Иконографический и иконологический методы в искусствоведческом анализе на примере научных работ А. Н. Покровского, Н. П. Кондакова, О. Этингф, Э. Панофского, Ш.Тольная	4	9	ИЛ	
Тема 8. Методика проведения иконографического анализа в рамках научной статьи. Понятие семиотического метода на примере анализа научных работ Ю. М. Лотмана	4	10	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34	74		

Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	33,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	36,5	107,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-2	<ul style="list-style-type: none"> - формулирует критерии оценки различных жанров и видов искусства; - излагает проблемы теории искусствознания; - классифицирует принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства: архитектурных искусств, изобразительного искусства в контексте организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся; - распознает, классифицирует произведения разных видов искусств в контексте эстетического, искусствоведческого, структурно-семиотического, культурологического, психоаналитического, комплексного, системного анализа; - синтезирует эволюционные ряды художественных произведений с учетом их принадлежности к тому или иному виду искусства (графике, живописи, художественной фотографии, скульптуре, архитектуре); 	<p>Вопросы к индивидуальному собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>практико-ориентированные задания</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.</p> <p>Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.</p> <p>Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.</p>	
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p> <p>Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют.</p> <p>Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без</p>	

	<p>самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p>	
2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.</p> <p>Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию.</p> <p>Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).</p> <p>Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.</p>	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 3	
1	Структура художественно-критического анализа произведения искусства
2	Анализ фактуры, материала и их влияние на раскрытие содержания произведения художником
3	Художественный стиль отдельного произведения искусства. Понятия «стилистика», «индивидуальная манера».
4	Стилизация как художественный метод
5	Традиции и новаторство в живописном произведении.
6	Автор и герой. Авторская позиция художника.
7	Художественно-критический анализ произведений неизвестного художника.
8	Монументальная скульптура. Скульптура в пространстве городской среды
9	Роль цвета и материала в скульптуре
10	Анализ различного подхода художников в трактовке одной темы.
11	Критерии оценки иконописного произведения в практике проведения анализа произведения искусства.
12	Критерии оценки и составляющие художественно-критического анализа живописного и графического произведения.
13	Составляющие художественно-критического анализа произведений декоративно-прикладного искусства.
14	Специфика художественно-критического анализа произведений скульптуры.
15	Анализ художественной формы произведения искусства. Композиция произведения. Влияние композиции на восприятие зрителем художественного произведения.
16	Влияние техники исполнения произведения искусства на его восприятие и прочтение.
17	Оценка роли колористического решения в живописном произведении в практике проведения художественно-критического анализа.
18	Оценка роли светотеневого решения в живописном произведении в практике проведения художественно-критического анализа
19	Анализ сюжета художественного произведения. Интерпретация сюжета художником.
20	Рисунок как самостоятельный жанр. Основные критерии описания произведения графического искусства (рисунка)
21	Роль цвета в скульптуре
22	Роль цвета в графических произведениях, его выразительные возможности. Влияние цвета на восприятие произведения зрителем.
23	Влияние фактуры и материалов исполнения произведения на раскрытие содержания произведения художником и его восприятие зрителем.
24	Иконографический анализ произведения искусства. Его цели, задачи и возможности.
25	Формально-стилистический анализ произведения искусства. Его возможности, цели и задачи.
26	Влияние символов, понимание их смысла и значения на восприятие художественного произведения.
27	Методология анализа образно-символического содержания картины.
28	Методология анализа образно-символического содержания скульптуры.
29	Методология анализа образно-символического содержания архитектурного сооружения.
30	Задачи иконологии при анализе картины.
31	Роль знания историко-биографического контекста создания произведения в его адекватном анализе и интерпретации.
32	Влияние формы на содержание исследуемого произведения искусства.
33	Анализ проблематики исследуемого произведения искусства.
34	Традиции и новаторство художника в области идеи, тематики и проблематики исследуемого произведения.
35	Роль эмоциональной составляющей произведения искусства в практике художественно-критического анализа.
36	Методология художественно-критического анализа бессюжетного произведения искусства.
37	Тема, мотив, сюжет исследуемого произведения.
38	Эволюция в концепции пейзажной живописи разных эпох
39	Основные жанры краткого искусствоведческого текста

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания находятся в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания находятся в Приложении к данной РПД

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)**5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности**

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная

Письменная

Компьютерное тестирование

Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен по дисциплине «Художественно-критический анализ произведений искусства», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями у студентов специфики формально-стилевых признаков произведения искусства в каждый конкретный исторический период.

Вопросы к экзамену составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты. Время подготовки студента к экзамену –20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**6.1 Учебная литература**

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110019.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110022.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110021.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110018.html
Даниэль, Арасс, Кузнецова, Булатовского, И.	Взгляд улитки. Описания неочевидного	Москва: Ад Маргинем Пресс	2020	http://www.iprbookshop.ru/95078.html
Серов, Н. В.	Символика цвета	Санкт-Петербург: Страта	2019	https://www.iprbookshop.ru/88775.html
Саблин, И. Д., Зислин, Ю. М.	Проблема классической картины в отечественном искусствознании	Санкт-Петербург: Петрополис	2019	http://www.iprbookshop.ru/84665.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html

Ткачев, В. Н.	Формула Леонардо	Москва: МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ	2018	http://www.iprbookshop.ru/79894.html
---------------	------------------	--	------	---

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>)
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение1

рабочей программы дисциплины Художественно-критический анализ произведений искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий	
1	Термин историко-предметный анализ был введен в научный оборот: А. В 1892 г. Б. В 1952 г. В. В 1982 г.	в
2	Наибольшая вероятность аутентичности подписи и картины: А. Если подпись в красочном слое. Б. Если подпись нанесена по сухому красочному слою, но имеет кракелюр. В. Если подпись в красочном слое и имеет общий с ним кракелюр.	в
3	Чаще всего авторские подписи и надписи на изображенных предметах встречаются в произведениях русской живописи: А. Начала XIX века. Б. Середины XIX века. В. Конца XIX века.	б
4	Картина, имеющая на конце авторской подписи букву «Ъ», могла появиться: А. Только до реформы Императорской Академии художеств 1894 года. Б. Только до 1917 года. В. И после 1917 года в творчестве художников Русского зарубежья.	в
5	Название известной багетной мастерской начала XX века: А. Абросимовъ. Б. Поляковъ. В. Кузнецовъ.	а
6	Содержанием экспертизы произведений искусства является: А. Химико-технологическое исследование и стилистический анализ. Б. Химико-технологическое исследование, стилистический анализ и маркетинговая оценка. В. Химико-технологическое исследование и маркетинговая оценка.	б

Приложение2

рабочей программы дисциплины Художественно-критический анализ произведений искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	
1	По характерным чертам прически определите, к какому периоду времени относится портрет русского живописца: А) первая четверть XVIII века Б) середина XVIII века В) конец XVIII века	б
2	Какие из представленных подписей относятся к монограммам. 1 3	2 в

И. Шишкин Picasso

- A) 1
- Б) 2
- В) 3
- Г) 1-2
- Д) 1-2-3

3 Для каких из указанных произведений (жанров живописи) актуально иконографическое исследование

1
3

2

- A) 1-3
- Б) 2
- В) 3

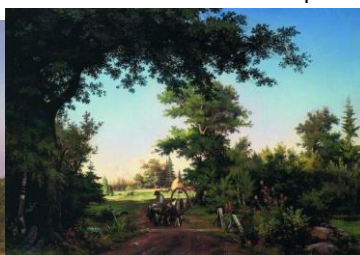
4 Составить хронологический ряд из предложенных изображений произведений русской пейзажной живописи

1.....2

3

4

- A) 2-1-4-3
- Б) 1-2-3-4
- В) 2-3-1-4

б

а