

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«30» 06 2020 года

Рабочая программа дисциплины

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

Учебный план: ФГОС 3++_2020-2021_50.04.03_ИДИ_ЗАО_ИПИиА.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: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
2	УП	16	119	9	4	Экзамен
	РПД	16	119	9	4	
Итого	УП	16	119	9	4	
	РПД	16	119	9	4	

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 искусствоведения, 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
- Проблемы визуальной культуры
- История и теория искусствознания
- Эволюция художественных форм в пластических искусствах

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПКп-2 : Способен к рецензированию и экспертизе научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП
<p>Знать: основные проблемы искусствоведения;   - особенности методологии визуального исследования произведений искусства;   - виды и способы интерпретации произведения искусства;   -особенности научной и критической интерпретации;   -специфику художественной интерпретации;   - разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения искусства</p>
<p>Уметь: ориентироваться в стилистических особенностях произведений искусства различных исторических эпох;   - использовать архивные и иные библиографические материалы (каталоги, периодические издания, материалы переписки);   - анализировать разновидности методологических принципов развития и интерпретации произведений искусства;</p>
<p>Владеть: навыками оперативного привлечения приемов и методов из области дизайна и материальной культуры в контексте практической деятельности;   - навыками выбора оптимальных средств и приемов систематизации теоретического материала по дисциплине «Анализ произведений искусства»</p>
ПКп-4 : Способен к организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации
<p>Знать: особенности научной и критической интерпретации;   -специфику художественной интерпретации;   - разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения искусства</p>
<p>Уметь: анализировать разновидности методологических принципов развития и интерпретации произведений искусства</p>
<p>Владеть: навыками оперативного привлечения приемов и методов из области дизайна и материальной культуры в контексте практической деятельности</p>

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Общие понятия композиции в произведении искусства	2			
Тема 1. Цвет в живописной композиции. Анализ колорита в связи с техникой исполнения художественного произведения		2	10	ИЛ

Тема 2. Основные виды рисунка. Ритм и композиция в рисунке. Методы освоения пространства в скульптуре	1	10	ИЛ
Тема 3. Эволюция композиционных приемов в художественных произведениях разных эпох. Установки и архетипы традиционных решений в композиции	1	10	ИЛ
Раздел 2. Литературная специфика искусствоведческого описания			
Тема 4. Жанры краткого искусствоведческого текста	2	9	ИЛ
Тема 5. Книжная и высокая лексика в описании фигуры в исторической (мифологической) картине. Проблема описания движения, позы и жеста	2	10	ИЛ
Тема 6. Особенности описания произведений избранных жанров живописи. Пейзаж, натюрморт, портрет	1	8	ИЛ
Раздел 3. Применение различных научных методов в искусствоведческом анализе			
Тема 7. Понятие сравнительно-исторического метода на примере анализа научных работ В. Н. Лазарева и Б.Р. Виппера	1	10	ИЛ
Тема 8. Методика проведения сравнительно-исторического анализа в рамках научной статьи.	1	8	ИЛ
Тема 9. Формально-стилистический метод в искусствоведческом анализе на примере научных работ А. В. Степанова и С. М. Даниэля	1	8	ИЛ
Тема 10. Методика проведения формально -стилистического анализа в рамках научной статьи.	1	8	ИЛ
Тема 11. Иконографический и иконологический методы в искусствоведческом анализе на примере научных работ А. Н. Покровского, Н. П. Кондакова, О. Этингф, Э. Панофского, Ш.Тольная	1	8	ИЛ
Тема 12. Методика проведения иконографического анализа в рамках научной статьи.	1	10	ИЛ
Тема 13. Понятие семиотического метода на примере анализа научных работ Ю. М. Лотмана	1	10	ИЛ

Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	16	119	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	6,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	18,5	125,5	

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
-----------------	--	----------------------------------

ПКп-2	<p>- описывает основные принципы научной классификации видов и жанров произведений искусства в контексте рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения;</p> <p>- использует результаты самостоятельной работы по систематизации материала в области критического анализа в контексте написания практических работ;</p> <p>- самостоятельно и последовательно осуществляет атрибуцию объектов дизайна, проводит анализ исторических объектов для целей дизайн- проектирования;</p>	<p>Вопросы индивидуальному собеседованию</p> <p>Практическое задание</p> <p>Практическое задание</p>	к
ПКп-4	<p>- формулирует критерии оценки различных жанров и видов искусства;</p> <p>- излагает проблемы теории искусствознания;</p> <p>- 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;</p> <p>- распознает, классифицирует произведения разных видов искусств в контексте эстетического, искусствоведческого, структурно-семиотического, культурологического, психоаналитического, комплексного, системного анализа;</p> <p>- синтезирует эволюционные ряды художественных произведений с учетом их принадлежности к тому или иному виду искусства (графике, живописи, художественной фотографии, скульптуре, архитектуре);</p> <p>- критикует, исследует, оценивает памятники искусства в контексте выполнения практических заданий по другим дисциплинам базового профессионального цикла;</p> <p>- демонстрирует результат самостоятельного поиска и отбора необходимой информации о конкретном произведении, творчестве художника, эпохе, стиле и т.д. в музейно выставочной, библиотечной, аудиовизуальной, художественной сфере</p>	<p>Вопросы индивидуальному собеседованию</p> <p>Практическое задание</p> <p>Практическое задание</p>	к

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.	
	Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.	

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. 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 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). 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
Курс 2	
1	Анализ искусствоведческого текста Л. И. Акимовой, посвященного античному искусству, предложенного преподавателем точки зрения семиотического подхода
2	Понятие семиотического метода. Анализ этого метода на примере избранных работ Ю.М. Лотмана
3	Понятие иконологического метода. Анализ этого метода на примере избранных работ Ш.Тольная, посвященных И. Босху или П. Брейгелю
4	Защита авторской статьи, посвященной иконографическому анализу произведений древнегреческой краснофигурной и чернофигурной вазописи
5	Понятие иконографического метода. Н.П. Покровский, Н. П. Кондаков
6	Понятие формально-стилистического метода в искусствоведении. Анализ этого метода на примере избранных работ А. В. Степанова, посвященных искусству Возрождения

7	Понятие сравнительно-исторического метода в искусствоведении. Анализ этого метода на примере избранных работ В. Н. Лазарева и Б. Р. Виппера (по выбору учащегося)
8	Анализ искусствоведческого текста, включающего описание пейзажа, портрета, натюрморта, предложенного преподавателем
9	Эволюция в концепции пейзажной живописи разных эпох
10	Высокая и книжная лексика в искусствоведческом описании. Защита авторского эссе с применением высокой лексики. Анализ искусствоведческого текста, предложенного преподавателем
11	Основные жанры краткого искусствоведческого текста
12	Общее понятие композиции и методы ее формального анализа
13	Представление о композиции в произведениях искусства ренессанса, барокко и классицизма
14	Представление о композиции в античной монументальной живописи (напольной мозаике) и средневековой миниатюре
15	Основные критерии описания произведения скульптуры
16	Рисунок как самостоятельный жанр. Основные критерии описания произведения графического искусства (рисунка)
17	Значение цвета в композиции
18	Понятие цвета в живописи. Психология цветового восприятия. Гете о цвете

5.2.2 Типовые тестовые задания

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.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Примеры заданий

- Анализ колорита в одной из картин Ван Гога. Эссе
- Описание пейзажа (натюрморта, портрета).
- Формальный анализ композиции в произведении скифского или античного искусства.
- Описание нескольких произведений искусства с применением иконографического метода.
- Формальный анализ композиции в произведении классицизма и барокко. Эссе с аналитическими зарисовками. Сравнение.

Алгоритм стилистического анализа произведения западноевропейского искусства

1. Сведения об авторе. Какое место занимает это произведение в его творчестве.
2. Принадлежность к художественной эпохе.
3. Смысл названия произведения.
4. Жанровая принадлежность.
5. Особенности сюжета произведения (если есть сюжет). Причины создания произведения. Поиск ответа на вопрос: донес ли автор свой замысел до зрителя, с помощью каких средств?
6. Особенности композиции произведения
7. Присутствуют ли в композиции символические элементы, дать описание символики
8. Проанализировать, какое значение принадлежит символическому элементу в контексте понимания смысла произведения
9. Основные средства художественного образа: колорит, рисунок, фактура, светотень, манера письма.
10. Какое впечатление оказало это произведение искусства на ваши чувства и настроение?
11. Какие ассоциации вызывает художественный образ и почему?
12. Где находится данное произведение искусства?

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	2015	http://www.iprbookshop.ru/36739.html
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36742.html
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36740.html
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический Проект, Культура	2015	http://www.iprbookshop.ru/36738.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Костина, А. В.	Проблемы массового и элитарного искусства	Москва: Московский гуманитарный университет	2011	http://www.iprbookshop.ru/8614.html
Курило Л. В., Смирнова Е. В.	История архитектурных стилей	Химки: Российская международная академия туризма	2011	http://www.iprbookshop.ru/14281.html
Смекалов, И. В., Шлеюк, С. Г.	Декоративные возможности акварельной живописи	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ	2013	http://www.iprbookshop.ru/21573.html
Румянцев, О. К., Туровский, М. Б., Черняк, Л. С.	Метаморфозы разума в европейской культуре. К философским истокам современных проблем образования	Москва: Прогресс-Традиция	2010	http://www.iprbookshop.ru/7246.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

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