

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.02

История и теория академической живописи

Учебный план: ФГОС 3 54.04.01_Индустрия моды искусство, бизнес, технологии №2-1-78.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
1	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
Итого	УП	68	13	27	3	
	РПД	68	13	27	3	

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

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 практики и истории академической живописи, ознакомить с базовыми основами процесса обучения изобразительному искусству, стимулировать творческое развитие обучающихся, способствовать развитию практических навыков изображения на плоскости.

1.2 Задачи дисциплины:

- сформировать представление об основных этапах обучения академической живописи при подготовке профессиональных художников;
- раскрыть связь между практическими навыками рисования и художественным способом мышления;
- сформировать устойчивые критерии оценки при анализе художественных произведений;
- ознакомить с основными подходами к преподаванию живописи в различные эпохи в разных странах.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности, выбора исследовательских технологий в области интерпретации визуальной культуры	
Знать:	- предпосылки формирования и основные этапы развития академической живописи в западной Европе и России, теорию академической живописи
Уметь:	– обосновывать взаимовлияние в области живописи различных художественных школ и творческих практик с применением профессионального терминологического аппарата;
Владеть:	– навыками параллельного анализа конкретных произведений академической живописи и современных объектов моды и дизайна в контексте решения профессиональных задач;

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновационные формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Академическая теория и практика в эпоху Ренессанса. Академическая живопись в эпоху XVII века	1				К
Тема 1. Академии Ренессанса. Академия Леонардо да Винчи, Флорентийская академия, Академия Баччо Бандинелли. Академия рисунка во Флоренции. Академия Св. Луки в Риме. Деятельность Микеланджело и Рафаэля.		8	2	ИЛ	
Тема 2. Академическая теория и «искусства подражания». Трактаты об искусстве эпохи Ренессанса.		6	1	ИЛ	
Тема 3. Академия братьев Карадзичи. Проблема синтеза рисунка римской школы и колорита северного итальянского искусства		8	1	ИЛ	
Тема 4. Развитие представлений о профессиональной традиции от Ренессанса к Просвещению.		6	1	ИЛ	
Раздел 2. Распространение академической школы в Европе. Академическая школа в России.					К
Тема 5. Распространение академической школы в Европе. Академия в Севилье, Антверпене, Нюрнберге, Венская академия, академия в Гааге.		6	1	ИЛ	

Тема 6. Королевская Академия в Париже. Значение Кольбера в организации структуры академии. Деятельность Фрагонара, Ж.Л. Давида, Энгра.	8	2	ИЛ	
Тема 7. Копенгагенская академия. Значение иностранных мастеров в истории академии.	6	1	ИЛ	
Тема 8. Лондонская академия. История развития академии. Деятельность Джошуа Рейнольдса и значение его	6	1	ИЛ	
Тема 9. Петербургская академия художеств. История. Русские художники педагоги Педагогическая деятельность А.П. Лосенко, К.П. Брюллова	8	2	ИЛ	
Тема 10. Педагогическая деятельность П.П. Чистякова, И.Е. Репина, В.А. Серова	6	1	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	70,5	37,5		

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"> - излагает особенности развития академической живописи на разных этапах ее развития в европейском искусстве XVII-XIX века; - анализирует основные тенденции развития академической живописи в творческой практике европейских мастеров XVII-XIX века; - применяет на практике навыки критического мышления и аналитического подхода в контексте научно-исследовательской деятельности в области развития академической живописи на всех этапах ее развития; 	<ul style="list-style-type: none"> вопросы к индивидуальному собеседованию тестирование практико-ориентированные задания

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 развития живописи в контексте академической программы и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.</p> <p>Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов развития академической живописи, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. 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. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации по развитию академической живописи.</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</p>	

	<p>темам.</p> <p>Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p> <p>Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов.</p> <p>Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками. При этом нарушены правила оформления или сроки представления работы.</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 1	
1	Первые академии. Платоновская академия.
2	Академии Ренессанса. Общая характеристика.
3	Академия Леонардо да Винчи, Флорентийская академия, Академия Баччо Бандинелли.
4	Развитие техники масляной живописи в эпоху Ренессанса. Леонардо да Винчи
5	Академия Св. Луки в Риме. История, мастера.
6	Деятельность Микеланджело и Рафаэля.
7	Академическая теория и «искусства подражания».
8	Трактаты об искусстве эпохи Ренессанса.
9	Академия братьев Караччи. Проблема синтеза рисунка римской школы и колорита северного итальянского искусства.
10	Развитие представлений о профессиональной традиции от Ренессанса к Просвещению.
11	Распространение академической школы в Европе. (Севиля, Антверпен, Нюрнберг, Венская академия, академия в Гааге).
12	Королевская Академия в Париже. Значение Кольбера в организации структуры академии.
13	Деятельность Фрагонара, Ж.Л. Давида, Энгра.
14	Академии в Скандинавии. Копенгагенская академия.
15	Значение иностранных мастеров в истории академии.
16	Лондонская академия. История развития академии.
17	Деятельность Джошуа Рейнольдса и значение его «речей»
18	Развитие эстетических принципов академической школы.
19	Петербургская академия художеств. История. Мастера
20	Педагогическая деятельность А.П. Лосенко, К.П. Брюллова
21	Педагогическая деятельность П.П. Чистякова, И.Е. Репина, В.А. Серова

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания представлены в приложении к РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания представлены в приложении к 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 «История и теория академической живописи», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики развития академической живописи у студентов, умение их применять в практической деятельности, в контексте оценки и анализа произведений живописи вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Экзаменационные вопросы составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента на экзамене – 20 минут

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Шашков Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2017	http://www.iprbookshop.ru/71800.html

Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Демченко, А. И.	Мейнстрим художественного процесса. Барокко	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2019	http://www.iprbookshop.ru/100800.html

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Шумилкина, Т. В., Федулова, Т. Р.	История искусств. Эпоха Возрождения - искусство XX века	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2013	http://www.iprbookshop.ru/54937.html
Антипина Д. О.	Станковая живопись	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020192
Цейтлина М. В.	История искусства Возрождения	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3466

Муртазина, С. А., Хамматова, В. В.	История искусства XVII века	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2013	http://www.iprbookshop.ru/61973.html
Садыкова, Е. Ю.	«Мастер из Мулена» Жан Хей и французское искусство конца XV века	Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова	2012	http://www.iprbookshop.ru/54636.html
Шило, А. В.	И.Е. Репин. Ансамбль «Государственного совета»	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/80415.html
Посохина М. В.	История искусства. Русское искусство	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179162
Посохина, М. В.	История искусства: русское искусство	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102910.html
Донченко, Е. В.	Живопись Франции	Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет»	2019	http://www.iprbookshop.ru/99498.html
Москалюк М.В.	Русское искусство конца XIX – начала XX века	Красноярск: Сибирский Федеральный Университет	2012	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=342970
Хмелева Л. П.	История искусства от древности до XX века	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2786
Коробейников, В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2014	http://www.iprbookshop.ru/55218.html
Штаничева Н. С., Денисенко В. И.	Живопись	Москва: Академический Проект	2016	http://www.iprbookshop.ru/60022.html

Бенуа А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век	Москва: Академический проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/59959.html
Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110042.html
Дорофеева Ю.Ю., Моисеев А.А.	Пастельная живопись. Русская реалистическая школа	Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС	2014	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=350829
Белова Ю.Н.	Закат барокко и утро рококо: Жак Калло и Антуан Ватто	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2164
Хмелева Л. П.	История искусства	СПб.: СПбГУПТД	2011	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=892
Коробейников, В. Н.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76327.html
Коробейников, В. Н., Ткаченко, А. В.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2016	http://www.iprbookshop.ru/66337.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 **История и теория академической живописи**
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн

наименование ОП (профиля): Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии

1	Какая эпоха стала первым периодом открытия античной культуры, что повлияло на обновление изобразительного искусства и архитектуры? А) Средневековье Б) Ренессанс В) XVIII век
2	Кто из мастеров к XIV начала XVII века способствовал популяризации античного наследия и превращения его в основу академического образования? А) Караваджо Б) Братья Карааччи В) Никола Пуссен
3	Трактат какого мыслителя художники стали использовать как практическое руководство? А) Леонардо да Винчи Б) Джорджо Вазари В. Лодовико Дольче и Паоло Пино
4	Какой из мастеров сделал попытку реформировать систему образования, создав в эпоху Ренессанса первую Академию? А) Сандро Боттичелли Б) Леонардо да Винчи В) Джорджо Вазари
5	Кто из мастеров раннего Возрождения первым посетил Рим с целью изучения античного наследия? А) Лоренцо Гиберти Б) Филиппо Брунелески В) Арнольфо ди Камбио
6	Какую технику применил Леонардо да Винчи, участвуя в произведении своего учителя Андреа Вероккио «Крещение Христа»? А) Темпера Б) Техника масляной живописи В) Акварель
7	Какой из мастеров кроме творческой деятельности выполнял обязанности интенданта Рима? А) Рафаэль Б) Микеланджело В) Сандро Боттичелли

Приложение2
 рабочей программы дисциплины **История и теория академической живописи**
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01. Дизайн

наименование ОП (профиля): Индустрия моды: искусство, бизнес, технологии

Условия типовых заданий (задач, кейсов)	
1	<p>Составить хронологический ряд из предложенных произведений, отражающих этапы развития классицизма в Европейском изобразительном искусстве</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>1.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3.</p> </div> </div>
2	В каком произведении Леонардо да Винчи можно наблюдать предпосылки развития тональной перспективы?

1.

2

3