

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

ФТД.01

История и теория художественной критики

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)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
2	УП	17	17	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	
Итого	УП	17	17	37,75	0,25	2	
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	

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):

кандидат искусствоведения, Доцент

_____

Цейлина Марина
Владимировна

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

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать: – методологию изучения художественно-критического наследия с учетом разнообразия культур
Уметь: – использовать критический опыт предшествующих эпох в осмыслении современных художественных процессов с учетом разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия;
Владеть: – навыками использования понятийно-терминологического аппарата для раскрытия проблематики в сфере дизайна и индустрии моды в контексте межкультурного взаимодействия;
ПК-2: Способен демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности, выбора исследовательских технологий в области интерпретации визуальной культуры
Знать: – методологию изучения художественно-критического наследия в контексте изучения истории и теории дизайна и индустрии моды;
Уметь: – использовать критический опыт предшествующих эпох в осмыслении современных художественных процессов в сфере дизайна и индустрии моды;
Владеть: – навыками воссоздания архитектоники арт-объектов дизайна и индустрии моды: фиксации главных признаков замысла, стилистики арт-объекта, исполнительских особенностей с использованием профессиональной терминологии;

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
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Общие понятия композиции в произведении искусства. Литературная специфика искусствоведческого описания	2					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		2	2	6,75	ИЛ	
Тема 2. Эволюция композиционных приемов в художественных произведениях разных эпох. Установки и архетипы традиционных решений в композиции		2		6	ИЛ	
Тема 3. Жанры краткого искусствоведческого текста. Книжная и высокая лексика в описании фигуры в исторической (мифологической) картине. Проблема описания движения, позы и жеста		2		2	ИЛ	

Тема 4. Особенности описания произведений избранных жанров живописи. Пейзаж, натюрморт, портрет	2		6	ИЛ	
Раздел 2. Применение различных научных методов в искусствоведческом					
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.	2	3	4	ИЛ	К
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.	2	4	5	ИЛ	
Тема 7. Иконографический и иконологический методы в искусствоведческом анализе на примере научных работ А. Н. Покровского, Н. П. Кондакова, О. Этингер, Э. Панофского, Ш.Тольная	2	4	4	ИЛ	
Тема 8. Методика проведения иконографического анализа в рамках научной статьи. Понятие семиотического метода на примере анализа научных работ Ю. М. Лотмана	3	4	4	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	17	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				

Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,25	37,75		
---	--	-------	-------	--	--

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
УК-5	Излагает общие понятия композиции в произведении искусства. Определяет литературную специфику искусствоведческого описания Применяет различные научные методы в искусствоведческом анализе учетом разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия Раскрывает проблематику в сфере дизайна и индустрии моды в контексте межкультурного взаимодействия;	Вопросы к индивидуальному собеседованию Тестирование Практико-ориентированные задания

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
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил текущие работы; отвечал на зачете, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) текущие работы; не смог изложить содержание и суть темы, обозначенной в вопросе, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	

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 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 искусствознании. Анализ этого метода на примере избранных работ А. В. Степанова, посвященных искусству Возрождения
7	Понятие сравнительно-исторического метода в искусствознании. 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

Зачет по дисциплине «История и теория художественной критики», 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 зачету –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. 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. Формальная школа	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36739.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				
Курило Л. В., Смирнова Е. В.	История архитектурных стилей	Химки: Российская международная академия туризма	2011	http://www.iprbookshop.ru/14281.html
Костина, А. В.	Проблемы массового и элитарного искусства	Москва: Московский гуманитарный университет	2011	http://www.iprbookshop.ru/8614.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
Смекалов, И. В., Шлеюк, С. Г.	Декоративные возможности акварельной живописи	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ	2013	http://www.iprbookshop.ru/21573.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 художественной критики
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн

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

№ 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.
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.
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.
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.
5	Название известной багетной мастерской начала XX века: А. Абросимовъ. Б. Поляковъ. В. Кузнецовъ.
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.

Приложение2

рабочей программы дисциплины История и теория художественной критики
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн

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

№ 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
2	Какие из представленных подписей относятся к монограммам. 1

3

И. Шишкин Picasso

- А) 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

- А) 1-3
- Б) 2
- В) 3

4 Составить хронологический ряд из предложенных изображений произведений русской пейзажной живописи

1.....2

3

4

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