

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 ОЗО №2-2- 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: очно-заочная

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	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	
Итого	УП	17	17	37,75	0,25	
	РПД	17	17	37,75	0,25	

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

Цейтлина 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 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.	2	3	4	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.	2	4	5	ИЛ	к
Тема 7. Иконографический и иконологический методы в искусствоведческом анализе на примере научных работ А. Н. Покровского, Н. П. Кондакова, О. Этингоф, 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	<p>Излагает общие понятия композиции в произведении искусства. Определяет литературную специфику искусствоведческого описания</p> <p>Применяет различные научные методы в искусствоведческом анализе с учетом разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия</p> <p>Раскрывает проблематику в сфере дизайна и индустрии моды в контексте межкультурного взаимодействия;</p>	<p>Вопросы к индивидуальному собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>
ПК-2	<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>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	Понятие цвета в живописи. Психология цветового восприятия. Гете о цвете
2	Значение цвета в композиции
3	Рисунок как самостоятельный жанр. Основные критерии описания произведения графического искусства (рисунка)
4	Основные критерии описания произведения скульптуры
5	Представление о композиции в античной монументальной живописи (напольной мозаике) и средневековой миниатюре
6	Представление о композиции в произведениях искусства ренессанса, барокко и классицизма
7	Общее понятие композиции и методы ее формального анализа
8	Основные жанры краткого искусствоведческого текста
9	Высокая и книжная лексика в искусствоведческом описании. Защита авторского эссе с применением высокой лексики. Анализ искусствоведческого текста, предложенного преподавателем
10	Эволюция в концепции пейзажной живописи разных эпох

11	Анализ искусствоведческого текста, включающего описание пейзажа, портрета, натюрморта, предложенного преподавателем
12	Понятие сравнительно-исторического метода в искусствоведении. Анализ этого метода на примере избранных работ В. Н. Лазарева и Б. Р. Виппера (по выбору учащегося)
13	Понятие формально-стилистического метода в искусствоведении. Анализ этого метода на примере избранных работ А. В. Степанова, посвященных искусству Возрождения
14	Понятие иконографического метода. Н.П. Покровский, Н. П. Кондаков
15	Защита авторской статьи, посвященной иконографическому анализу произведений древнегреческой краснофигурной и чернофигурной вазопиши
16	Понятие иконологического метода. Анализ этого метода на примере избранных работ Ш.Тольная, посвященных И. Босху или П. Брейгелю
17	Понятие семиотического метода. Анализ этого метода на примере избранных работ Ю.М. Лотмана
18	Анализ искусствоведческого текста Л. И. Акимовой, посвященного античному искусству, предложенного преподавателем точки зрения семиотического подхода

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. 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
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
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
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
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

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