

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

А.Е. Рудин

«21» 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.24

Анализ произведений искусства

Учебный план: 2023-2024 50.03.04 ИДИ КСИ ОО №1-1-141.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: Классическое и современное искусство
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

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					
4	УП	34	34	73,75	2,25	4	Курсовая работа, Зачет
	РПД	34	34	73,75	2,25	4	
5	УП	17	17	71,75	2,25	3	Курсовая работа, Зачет
	РПД	17	17	71,75	2,25	3	
6	УП	17	17	45	29	3	Курсовая работа, Экзамен
	РПД	17	17	45	29	3	
Итого	УП	68	68	190,5	33,5	10	
	РПД	68	68	190,5	33,5	10	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

_____

Иванова Светлана
Валерьевна

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 теории и истории искусства. Дать общее представление о приемах и методах проведения стилистического анализа произведений искусства различных видов и жанров

1.2 Задачи дисциплины:

Познакомить с методологией научного исследования произведений искусства.
Сформировать представление о структуре и методологии формально-стилистического и иконографического анализа произведения искусства.
Обучить навыкам работы с научной литературой, каталогами, библиографическими материалами и другими источниками информации.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Введение в специальность
- Мифология
- Теория цвета

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: Способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию
Знать: принципы описания и анализа произведений искусства
Уметь: применить на практике принципы соотнесения формальных содержательных и смысловых уровней произведения искусства
Владеть: навыками критического обсуждения принципов описания и анализа станкового и монументального искусства в контексте религиозных воззрений общества конкретного исторического этапа
ОПК-3: Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры
Знать: приемы и методы проведения стилистического анализа произведений искусства различных видов и жанров
Уметь: анализировать произведения искусства, а также тенденции и закономерности развития искусства
Владеть: навыками последовательного и логичного изложения исследуемого материала

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. Анализ содержания произведения искусства	4					
Тема 1. Методология анализа произведения искусства Практическое занятие: Анализ произведений искусства - методология		2	2	10	ИЛ	Т
Тема 2. Составляющие анализа произведений искусства Практическое занятие: Составляющие анализа произведений искусства		6	4	10	ИЛ	
Тема 3. Тема, мотив, сюжет исследуемого произведения Практическое занятие: Изучение темы, мотива и сюжета исследуемого произведения		4	4	8	ИЛ	
Раздел 2. Исторический контекст в анализе произведения искусства						
Тема 4. Исторический контекст. Основные проблемы эпохи и исследуемое произведение Практическое занятие: Исторический контекст исследуемого произведения		2	4	7	ИЛ	Т

Тема 5. Традиции и новаторство художника в области идеи, тематики и проблематики Практическое занятие: Традиции и новаторство художника в области идеи, тематики	2	4	5	ИЛ	
Тема 6. Бессюжетное произведение Практическое занятие: Бессюжетные произведения живописи и графики	2	4	5	ИЛ	
Раздел 3. Анализ художественной формы произведения искусства					
Тема 7. Композиция, техника исполнения и фактура произведения Практическое занятие: Анализ композиции и техники исполнения	4	4	5	ИЛ	
Тема 8. Цвет и свет в живописи. Роль цвета в других видах искусства	4		5	ИЛ	Т
Тема 9. Фактура, материал и их влияние на раскрытие содержания произведения художником Практическое занятие: Фактура произведения (на примере различных видов искусства)	2	2	5	ИЛ	
Раздел 4. Стилизация как художественный метод					
Тема 10. Художественный стиль отдельного произведения искусства. Понятия «стилистика», «индивидуальная манера» Практическое занятие: Индивидуальная манера художника	4	4	7	ИЛ	Т

Тема 11. Стилизация как художественный метод Практическое занятие: Особенности стилизации как художественного метода		2	2	6,75	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	34	73,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Курсовая работа, Зачет)		2,25				
Раздел 5. Сравнительный анализ двух живописных произведений						
Тема 12. Сравнительный анализ двух произведений с одинаковым сюжетом. Практическое занятие: Анализ различного подхода художников в трактовке одной темы.		1	1	7,75	ИЛ	
Тема 13. Общая атмосфера эпохи и самочувствие творческой личности. Практическое занятие: Атмосфера эпохи и личность художника.		1	1	7	ИЛ	
Тема 14. Традиции и новаторство в живописном произведении. Практическое занятие: Традиции и новаторство в произведениях живописи.	5	1	1	7	ИЛ	Т
Тема 15. Автор и герой. Авторская позиция художника. Практическое занятие: Авторская позиция художника (на примере произведений живописи).		1	1	7	ИЛ	
Тема 16. Отношение художника к портретируемому. Автопортрет. Практическое занятие: Отношение художника к портретируемому.		1	1	7	ИЛ	

Тема 17. Анализ произведений неизвестного художника. Анализ произведений непрофессиональных художников. Практическое занятие: Анализ произведений непрофессиональных художников (на примере произведений XIX – XX вв.)		1	1	8	ИЛ	
Раздел 6. Сравнительный анализ двух произведений скульптуры						
Тема 18. Монументальная скульптура. Скульптура в пространстве городской среды Практическое занятие: Особенности монументальной скульптуры.		2	2	8	ИЛ	
Тема 19. Сравнительный анализ композиционных приемов в произведениях скульптуры Практическое занятие: Сравнительный анализ композиционных приемов в произведениях скульптуры.		2	2	8	ИЛ	Т
Тема 20. Роль цвета и материала в скульптуре Практическое занятие: Роль цвета и материала в скульптуре.		2	2	4	ИЛ	
Тема 21. Античные реминисценции в скульптуре XX века		5	5	8		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	71,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Курсовая работа, Зачет)		2,25				
Раздел 7. Сравнительный анализ двух произведений архитектуры	6					Т

Тема 22. Сравнительный анализ двух архитектурных сооружений, построенных в разных стилях Практическое занятие: Анализ двух архитектурных сооружений.		2	2	4	ИЛ	
Тема 23. Сравнительный анализ планировочного решения и оформления фасадов двух сооружений одного стиля Практическое занятие: Анализ двух архитектурных сооружений.		2	2	4	ИЛ	
Раздел 8. Анализ одного аспекта значительного художественного явления						
Тема 24. Актуальность исследуемой темы. Формулировка исследуемой проблемы Практическое занятие: Постановка исследуемой проблемы.		2	2	4	ИЛ	
Тема 25. Проблематика исследования. Структура исследования Практическое занятие: Проблематика и структура исследования.		2	2	4	ИЛ	Т
Тема 26. От описания к анализу. От анализа к интерпретации и истолкованию Практическое занятие: Интерпретация произведения искусства.		2	2	4	ИЛ	
Раздел 9. Анализ ряда произведений искусства						
Тема 27. Анализ различного подхода художников в трактовке одной темы Практическое занятие: Трактовка одной темы в творчестве разных художников.		2	2	7	ИЛ	Т

Тема 28. Формально-стилистический анализ ряда произведений в рамках одной темы Практическое занятие: Анализ ряда произведений в рамках одной темы на примере скульптуры, живописи, архитектуры.	2	2	8	ИЛ	
Тема 29. Иконографический анализ группы произведений Практическое занятие: Иконографический анализ группы произведений на примере живописи и ДПИ.	3	3	10	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	17	45		
Консультации и промежуточная аттестация (Курсовая работа, Экзамен)	4,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	145		215		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Курсовая работа является самостоятельной работой обучающегося, требующей от него освоения и успешного применения элементов научно-исследовательской работы. Курсовая работа подготовительный этап к выполнению более сложной задачи – выпускной квалификационной работы.

При защите курсовой работы ее автор учится не только правильно излагать свои мысли, но и аргументировано отстаивать, защищать выдвигаемые выводы и решения.

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): Темы курсовых работ предлагаются и утверждаются преподавателем. Обучающийся также может предложить свою тему курсовой работы, но в рамках учебного плана и обосновав при этом целесообразность ее разработки. В общий круг возможных тем входит стилистический анализ памятников мирового искусства XI – XXI веков.

Тема курсовой работы не может носить описательного характера, в ее формулировке должна быть заложена исследовательская проблема.

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

Объем курсовой работы должен составлять от 20 до 30 страниц машинописного текста.

Рекомендуется следующая структура работы:

- введение (3-5 стр.);
- основная часть (2-3 главы, в каждой главе 2-3 смысловых части);
- заключение (2-3 стр.);
- список использованной литературы;
- приложение (если автор считает его наличие целесообразным).

Введение должно ориентировать в дальнейшем раскрытии темы, содержать все необходимые квалификационные характеристики самой работы, описание элементов научного процесса. Здесь также дается характеристика основных источников получения информации (официальных, научных, литературных, библиографических), указываются методологические основы проведенного исследования. В конце вводной части желательно дать перечень структурных элементов курсовой работы и обосновать последовательность их расположения.

Актуальность – обязательное требование к любой научной работе.

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство обучающегося со специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной логической связи и последовательности и потому перечень работ и их критический разбор не обязательно давать только в хронологическом порядке их публикации.

Обзор работ предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. Все сколько-нибудь ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме научной работы, должны быть названы и критически оценены.

За формулировкой научной проблемы следует формулировка цели предпринимаемого исследования и конкретные задачи (3-5 задач), которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Обязательным элементом введения является формулировка предмета исследования.

В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их расположения.

Основная часть

Основная часть курсовой работы может состоять из 2-3 глав, которые можно разделить на параграфы. Названия глав и параграфов должны быть лаконичными и соответствовать их содержанию, они не должны дублировать название темы курсовой работы. Главы и параграфы необходимо соотносить друг с другом по объему представленного материала. Объем параграфов не должен превышать объема любой из глав работы.

В основной части курсовой работы обобщаются сведения из разных литературных источников по данной теме, излагается аргументированный авторский подход к рассмотренным концепциям, точкам зрения. В работах практической направленности обязательно должна быть глава, описывающая методики и техники конкретного авторского исследования, и, собственно, само исследование.

Методические рекомендации и указания студенту предоставляются кафедрой и научным руководителем. В курсовой работе практическая часть не обязательно должна носить обширный характер, но вместе с тем должна быть такой, чтобы студент мог освоить практические методы стилистического анализа.

Заключение

Заключение должно содержать краткое изложение выводов по теме, итоговые результаты. Эта часть исполняет роль концовки, обусловленной логикой проведенного исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части работы.

Список использованной литературы

Список использованных источников и литературы содержит наименование работ, источников, которые были непосредственно использованы автором при работе над курсовой работой. Количество использованных источников и литературы в курсовой работе, как правило, должно быть не менее 15-20.

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части работы, помещают в приложениях.

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
ОПК-2	Излагает основные логические законы построения текста, содержащего критические суждения о конкретных произведениях искусства, о явлениях искусства разных исторических периодов; теоретические основы аргументации (прямое и косвенное доказательство, опровержение и пр.	Вопросы к индивидуальному собеседованию Тест
	Анализирует научные проблемы в сфере искусствознания; анализирует мировоззренческие, социально и личностно значимые	Курсовая работа

	философские проблемы в контексте сервисной деятельности; критически осмысливает и интерпретирует новейшие явления в теории и практики на основе системного мышления. Выстраивает рассуждения, и доказательства индивидуальной точки зрения в контексте художественного и стилистического анализа произведения искусства.	
ОПК-3	Рассматривает художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания. Ставит и определяет цели, задачи, логику и этапы научного исследования; использует современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности. Исследует и последовательно излагает индивидуальное суждение о памятниках искусства, демонстрируя наглядно-образное, ассоциативное и логическое мышление; воплощает на практике, в контексте стилистического анализа результат эмоционально-эстетического восприятия памятников изобразительного искусства и архитектуры.	Вопросы индивидуальному собеседованию Тест Курсовая работа

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.	Полный, исчерпывающий текст, демонстрирующий глубокое понимание предмета анализа и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с библиографическими источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. 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.	Текст исчерпывающий, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.
3 (удовлетворительно)	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.	В тексте студент воспроизводит в основном общедоступную информацию, демонстрирует отсутствие самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам Текст написан, но в работе есть отдельные существенные ошибки, качество представленной работы низкое, работа представлена с опозданием.
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без	В тексте курсовой работы прослеживается

	помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию. 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.	незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Допущены многочисленные грубые ошибки. Отсутствует одно или нескольких обязательных элементов курсового проекта, допущены многочисленные грубые ошибки в работе, грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.
Зачтено	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. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками. При этом нарушены правила оформления или сроки представления работы.	
Не зачтено	Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Содержание работы полностью не соответствует заданию.	Содержание курсовой работы полностью не соответствует заданию.

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 4	
1	Критерии оценки иконописного произведения в практике проведения анализа произведения искусства.
2	Критерии оценки и составляющие формально-стилистического анализа живописного и графического произведения.
3	Составляющие формально-стилистического анализа произведений декоративно-прикладного искусства.
4	Специфика формально-стилистического анализа произведений скульптуры.
5	Анализ художественной формы произведения искусства. Композиция произведения. Влияние композиции на восприятие зрителем художественного произведения.
6	Влияние техники исполнения произведения искусства на его восприятие и прочтение.
7	Оценка роли цвета и света в живописном произведении в практике проведения формально-стилистического анализа.
8	Анализ сюжета художественного произведения. Интерпретация сюжета художником.
9	Роль цвета в графических произведениях, его выразительные возможности. Влияние цвета на восприятие произведения зрителем.
10	Роль цвета в скульптуре, архитектуре и объектах.
11	Влияние фактуры и материалов исполнения произведения на раскрытие содержания произведения художником и его восприятие зрителем.

12	Иконографический анализ произведения искусства. Его цели, задачи и возможности.
13	Формально-стилистический анализ произведения искусства. Его возможности, цели и задачи.
14	Влияние символов, понимание их смысла и значения на восприятие художественного произведения.
15	Методология анализа образно-символического содержания картины.
16	Методология анализа образно-символического содержания скульптуры.
17	Методология анализа образно-символического содержания архитектурного сооружения.
18	Задачи иконологии при анализе картины.
19	Роль знания историко-биографического контекста создания произведения в его адекватном анализе и интерпретации.
20	Влияние формы на содержание исследуемого произведения искусства.
21	Анализ проблематики исследуемого произведения искусства.
22	Традиции и новаторство художника в области идеи, тематики и проблематики исследуемого произведения.
23	Роль эмоциональной составляющей произведения искусства в практике искусствоведческого анализа.
24	Методология анализа бессюжетного произведения искусства.
25	Составляющие анализа произведений искусства.
26	Тема, мотив, сюжет исследуемого произведения.
27	Исторический контекст. Основные проблемы эпохи и исследуемое произведение.
28	Традиции и новаторство художника в области идеи, тематики и проблематики.
29	Композиция, техника исполнения и фактура произведения.
30	Цвет и свет в живописи. Роль цвета в других видах искусства.
31	Анализ фактуры, материала и их влияние на раскрытие содержания произведения художником.
32	Художественный стиль отдельного произведения искусства. Понятия «стилистика», «индивидуальная манера».
33	Стилизация как художественный метод.
Семестр 5	
34	Сравнительный анализ двух произведений с одинаковым сюжетом.
35	Общая атмосфера эпохи и самочувствие творческой личности.
36	Традиции и новаторство в живописном произведении.
37	Автор и герой. Авторская позиция художника.
38	Отношение художника к портретируемому. Автопортрет.
39	Анализ произведений неизвестного художника. Анализ произведений непрофессиональных художников.
40	Монументальная скульптура. Скульптура в пространстве городской среды.
41	Сравнительный анализ композиционных приемов в произведениях скульптуры.
42	Роль цвета и материала в скульптуре.
43	Античные реминисценции в скульптуре XX века.
Семестр 6	
44	Сравнительный анализ двух архитектурных сооружений, построенных в разных стилях.
45	Сравнительный анализ планировочного решения и оформления фасадов двух сооружений одного стиля.
46	Актуальность исследуемой темы.
47	Принципы и особенности формулирования исследуемой проблемы.
48	Проблематика исследования. Структура исследования.
49	От описания к анализу. От анализа к интерпретации и истолкованию.
50	Анализ различного подхода художников в трактовке одной темы.
51	Формально-стилистический анализ ряда произведений в рамках одной темы.
52	Иконографический анализ группы произведений/

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания (задачи, кейсы) находятся в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) 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

Зачет и экзамен по дисциплине «Анализ произведений искусства», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики анализа произведений искусства различных исторических периодов, умение применять теоретические знания при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Экзаменационные вопросы составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету 15 минут

Время подготовки студента к экзамену 30 минут.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Кинёва Л.А., сост.	История искусств . — 2-е изд., стер.. Учебное пособие	Москва: Флинта	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=365595
Кинёва, Л. А., Вожевой, Л. Б.	История искусств	Екатеринбург: Издательство Уральского университета	2017	https://www.iprbookshop.ru/106385.html
Амиржанова, А. Ш.	История искусств. Основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи	Омск: Омский государственный технический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/78434.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Давидова М. Г.	Научные методы изучения искусства	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2927
Измайлова Е. А.	Анализ произведений искусства	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3438
Ванькович С.М., Давидова М. Г.	Выпускная квалификационная работа	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2576

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/)

5. Электронная библиотека <https://www.jstor.org/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

Microsoft Office Standart Russian Open No Level Academic

MicrosoftOfficeProfessional

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 Анализ произведений искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые тестовые задания

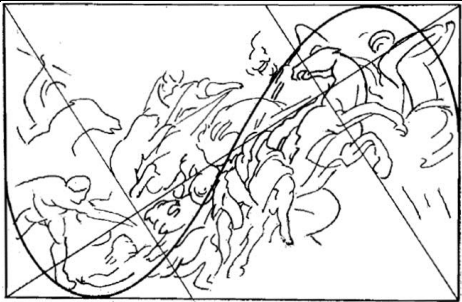
№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответы
1.	Кто разработал следующие параметры для изучения формы художественного произведения: «линейность и живописность; плоскость и глубина; замкнутая и открытая форма; множественность и единство; ясность и неясность». А) Д.В. Сарабьянов Б) Б.Р. Виппер В) Г. Вельфлин	В
2.	Сюжет картины это А) основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, выражаемый в соответствующей форме. Б) круг явлений, выбранный художником для изображения и раскрытия замысла произведения В) конкретное событие или явление, изображенное в картине.	В
3.	Кто предложил специальную трёхступенчатую программу интерпретации художественного произведения, в которую последовательно были включены пред-иконографический анализ; иконографический анализ и иконологическая интерпретация произведения искусства А) Э. Гуссерль Б) И.-В. Гёте В) Э. Панофский	В
4.	Какие термины уместно использовать для анализа скульптуры А) Объем, моделировка объема Б) Колорит, светотеневая моделировка В) Штриховка, сила тона	А
5.	В каком виде художественной перспективы прямыми будут главная вертикаль и линия горизонта, а остальные линии будут по мере удаления от главной точки все более и более изгибаться, трансформируясь в окружность. А) Сферическая перспектива Б) Панорамная перспектива В) Линейная перспектива	А
6.	Как называется изображение вспомогательного характера ограниченного размера, выполненное с натуры ради тщательного ее изучения, посредством которого художник совершенствует свое профессиональное мастерство. А) Подмалёвок Б) Эскиз В) Этюд	В

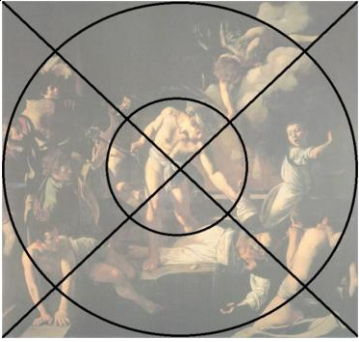

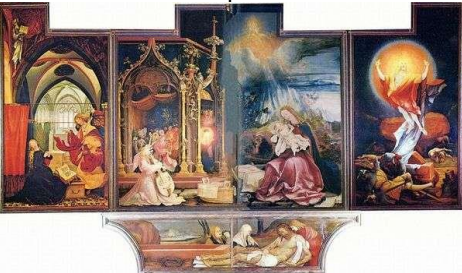
Приложение2

рабочей программы дисциплины Анализ произведений искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	Ответы
1.	Сделать графическую схему композиции картины Рубенса «Охота на львов» 	

2.	Сделать светотеневую схему композиции картины Караваджо «Мученичество апостола Матфея»	
3.	Сделать анализ по Вёльфлину картины Вермеера «Аллегория живописи»	1. Выразительный элемент – живописное пятно (а не линия) 2. По оппозиции «множественность/единство» нет однозначного ответа, хотя психологическая взаимосвязь, показанная художником, позволяет говорить о приеме объединения фигур (единство) 3. расположение предметов и теней создают «глубинность» 4. открытая форма 5. неясность как прием выразительности
2.	Проанализировать колорит работы Грюневальда «Изенгеймский алтарь»	Использование чистого цвета, прием использования дополнительных цветов, усиливающих друг друга (красный – зеленый, оранжевый – голубой, желтый – пурпурный); использование контрастов, в том числе и в сочетании холодных и теплых оттенков. В правой створке – использование темного фона, усиливающего эффект от светлой фигуры в центре (в противоположной ей правой створке – наоборот, темная фигура на светлом фоне).