

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по УР
_____ А.Е. Рудин

«16» 01 2024 года

Рабочая программа дисциплины

2.1.3

Виды искусства (Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Учебный план: 5.10.3. ИТИ 2024 ОО 2024-2025 уч.год.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Научная специальность: 5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства)

Уровень образования: аспирантура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
6	УП	32	16	96	36	5	Экзамен
	РПД	32	16	96	36	5	
Итого	УП	32	16	96	36	5	
	РПД	32	16	96	36	5	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 "Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)"

Составитель (и):

кандидат педагогических наук, Доцент

Балашов Михаил
Евгеньевич

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: Изучаемая дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена

Совершенствование профессиональной культуры искусствоведа в контексте современных научных подходов к изучению изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры.

1.2 Задачи дисциплины:

- Познакомится с научно-теоретической базой исследований в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры;

- Познакомится с основными проблемами искусствоведческих исследований в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры;

- Рассмотреть особенности основных подходов к изучению проблем искусствоведения;

- Освоить особенности специфических выразительных средств при создании художественного образа в

1.3 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры:

Дисциплина относится к Образовательному компоненту «Дисциплины (модули)» Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Знания и умения, полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена и написании диссертационной работы

Педагогическая практика

Педагогика и психология высшей школы

3 СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Онтология изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры, особенности научных исследований в художественной сфере (теории. подходы. проблемы)	6				Т
Тема 1. Изобразительное искусство в структуре художественной культуры. Иконический знак и художественный образ в изобразительном искусстве Практическое занятие: Иконический знак и художественный образ в изобразительном искусстве		4	2	8	
Тема 2. Система изобразительных искусств, особенности выразительного языка изображения Практическое занятие: Особенности выразительного языка изображения		2	1	8	
Тема 3. Художественное произведение в изобразительных искусствах: проблема авторской интерпретации действительности и создания художественного образа Практическое занятие: проблема авторской интерпретации действительности и создания художественного образа.		2	1	8	
Тема 4. Научно-теоретические основания изучения изобразительных искусств, методологические подходы к искусствоведческим исследованиям Практическое занятие: Методологические подходы к искусствоведческим исследованиям.		2	1	6	
Раздел 2. Художественный образ в изобразительном искусстве, выразительные средства изображения					

Тема 5. Проблема восприятия природы и её художественной интерпретации, художественное творчество и изобразительное мастерство Практическое занятие - Проблема восприятия природы и её художественной интерпретации		2	1	6	
Тема 6. Проблема выразительности художественного образа, художественные материалы и язык изображения Практическое занятие - Художественные материалы и язык изображения		2	1	6	
Тема 7. Композиционно-пространственные проблемы в исследованиях организации произведений изобразительного искусства как художественного целого Практическое занятие - Композиционно-пространственные проблемы в исследованиях организации произведений изобразительного искусства как художественного целого.		2	1	6	
Тема 8. Проблема стиля в исследованиях формальных характеристик произведений изобразительного искусства Практическое занятие - Проблема стиля в исследованиях формальных характеристик произведений изобразительного искусства		2	1	6	
Раздел 3. Декоративность как характеристика художественной формы, приёмы создания художественного образа в декоративно-прикладном искусстве					
Тема 9. Декоративная форма как выражение художественного обобщения в организации произведения ДПИ Практическое занятие - Декоративная форма как выражение художественного обобщения в организации произведения ДПИ.		2	1	6	Т
Тема 10. Проблема орнамента в художественных традициях ДПИ Практическое занятие - Проблема орнамента в художественных традициях ДПИ		2	1	6	
Тема 11. Выразительные характеристики художественного образа произведений ДПИ Практическое занятие -Выразительные характеристики художественного образа произведений ДПИ		2	1	6	
Раздел 4. Особенности формирования предметно-пространственной среды, выразительность художественного образа в архитектуре					
Тема 12. Архитектура как искусство проектирования предметно-пространственной среды Практическое занятие - Архитектура как искусство		2	1	8	Т
Тема 13. Искусствоведческие проблемы в изучении архитектуры: традиции формообразования, планировочные решения в контексте организации предметно-пространственной среды, создание ансамбля как архитектурного целого и т.д. Практическое занятие - Искусствоведческие проблемы в изучении архитектуры:		2	1	8	

Тема 14. Архитектонические искусства: особенности проектного творчества Практическое занятие -Традиции формообразования, планировочные решения в контексте организации предметно-пространственной среды, создание ансамбля как архитектурного целого и т.д.		4	2	8	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		32	16	96	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		0		36	
Всего контактная работа и СР по дисциплине		48		132	

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)		Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в области проблематики изобразительного, декоративно-прикладного искусства. 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)		Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы.
3 (удовлетворительно)		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. Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками. При этом нарушены правила оформления или сроки представления работы.
2 (неудовлетворительно)		Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию.

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

4.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 6	
1	Что такое иконический знак в контексте проблем изучения изобразительного искусства?
2	Как толковать понятие «художественный образ» в изобразительном искусстве?
3	Какими художественными характеристиками может обладать произведение изобразительного искусства? (на примерах живописи, графики, скульптуры и проч.)

4	Какими средствами может быть создан художественный образ в живописи? (на 4-5 примерах).
5	Какими средствами может быть создан художественный образ в графике? (на 4-5 примерах).
6	Какими средствами может быть создан художественный образ в скульптуре? (на 4-5 примерах).
7	Каковы выразительные приемы языка изображения в изобразительных искусствах? (на 4-5 примерах).
8	Раскройте содержание проблем композиции и пространства в произведениях изобразительного искусства (на 4-5 примерах).
9	Раскройте содержание феноменологической теории искусствоведческих исследований. Приведите примеры.
10	Раскройте содержание типологической теории искусствоведческих исследований. Приведите примеры.
11	Раскройте содержание духовно-исторической теории искусствоведческих исследований. Приведите примеры.
12	Определите сущность формального подхода к изучению проблем изобразительного искусства. Приведите примеры.
13	Определите сущность культурологического подхода к изучению проблем изобразительного искусства. Приведите примеры.
14	Дайте определение понятию «стиль» (возможны толкования), проследите обращение к этому понятию в исследованиях проблем изобразительного искусства.
15	Назовите особенности формальной организации произведений ДПИ. Приведите примеры.
16	Раскройте смысл понятия «декоративность». Как могут быть решены на его основе проблемы формообразования изделий ДПИ?
17	Определите сущность художественной природы орнамента. Раскройте специфику традиций обращения к орнаменту в истории ДПИ.
18	Дайте характеристику архитектуре как виду изобразительного искусства. Покажите на примерах круг задач, решаемых в архитектуре.
19	Раскройте сущность следования традициям формообразования в архитектуре. Покажите на примерах связь архитектуры разных эпох с классическими традициями зодчества.
20	Расскажите об особенностях творчества в проектной сфере. Проследите на примерах принципы организации предметно-пространственной среды в европейской культуре различных эпох.

4.2.2 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

На примере трех произведений представлен женский образ в западноевропейском искусстве 18 века:

А. Определить название каждого произведения, автора, принадлежность к художественной школе.

В. Определить, какое (какие) из представленных картин хранится (хранятся) в Эрмитаже.

С. Проанализировать одно из произведений (по выбору) с точки зрения художественно-стилистических особенностей.

4.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

4.3.1 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»

4.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная + Письменная Компьютерное тестирование Иная

4.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

1. Изучение дисциплины заканчивается сдачей кандидатского экзамена.

2. Аспирант перед сдачей экзамена предоставляет реферат по выбранной им теме исследования.

3. Процедура сдачи кандидатского экзамена регулируется требованиями ОПОП по кандидатскому экзамену.

Экзамен проводится письменно (на подготовку письменного ответа отводится 60 мин.-, экзамен принимает комиссия, по результатам оформляется протокол сдачи кандидатского экзамена.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110021.html

Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110019.html
Назарова М. С., Домаха Г. И.	История искусства. Искусство Зарубежного Востока	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019122
Назарова М. С.	История искусства и архитектуры Древнего мира	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019200
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110022.html
Амиржанова, А. Ш., Толмачева, Г. В.	История искусств. Основные закономерности развития западноевропейского искусства Нового времени	Омск: Омский государственный технический университет	2021	https://www.iprbookshop.ru/124827.html
Молотова В. Н.	Декоративно-прикладное искусство	Москва: Форум	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=361234
Окладникова, Е. А.	Традиционное декоративно-прикладное искусство народов стран Западной Европы	Санкт-Петербург: Петрополис	2019	http://www.iprbookshop.ru/84663.html
Чужанова, Т. Ю.	История искусств. Искусство Древней Руси	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	http://www.iprbookshop.ru/102627.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110018.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Судакова О. Н.	Мировая художественная культура	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019371
Косточко В. И.	Искусство. Мировая художественная культура. Самостоятельная работа	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020298
Толстикова И.И.	Мировая культура и искусство	Москва: Инфра-М	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=360849
Букина, Е. Я., Куленко, С. В., Чудинов, С. И., Плавская, Е. Л., Кирилова, А. В., Усова, М. Т., Бойко, В. А., Климакова, Е. В., Букиной, Е. Я.	Культурология: теория и история культуры	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/98777.html
Литвинова А.В.	История искусств	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20215250
Константинова, С. В.	История мировой и отечественной культуры	Саратов: Научная книга	2019	http://www.iprbookshop.ru/81010.html
Якушкин, И. Г.	Популярная история культуры Западной Европы. Взгляд русского человека	Москва: Прометей	2019	http://www.iprbookshop.ru/94492.html

5.2 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/)

5.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

5.4 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

Приложение

рабочей программы дисциплины Виды искусства (Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура)
наименование дисциплины

по направлению подготовки _____ 5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1	<p>На примере трех произведений представлен женский образ в западноевропейском искусстве 18 века:</p> <p>А. Определить название каждого произведения, автора, принадлежность к художественной школе.</p> <p>В. Определить, какое (какие) из представленных картин хранится (хранятся) в Эрмитаже.</p> <p>С. Проанализировать одно из произведений (по выбору) с точки зрения художественно-стилистических особенностей.</p> <div data-bbox="240 577 644 1111">A portrait of a woman in a voluminous green dress with floral patterns, seated in an ornate room. A large white number '1' is overlaid on the bottom right of the image.</div> <div data-bbox="684 584 1139 1111">A portrait of a woman in a blue dress with a high, powdered wig, looking slightly to the side. A large white number '2' is overlaid on the bottom right of the image.</div> <div data-bbox="240 1111 679 1637">A portrait of a woman in a black dress, seated outdoors in a landscape. A large white number '3' is overlaid on the bottom right of the image.</div>