

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.04.01 Художественно-критический анализ произведений искусства

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИДИ ИПИиА ЗАО №2-3-49.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Изобразительное, прикладное искусство и архитектура
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
2	УП	119	9	4	Экзамен
	РПД	119	9	4	
Итого	УП	119	9	4	
	РПД	119	9	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат культурологии, Доцент

Неверова Ирина
Альфредовна

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

ПК-2: Способен планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность в области изобразительного, прикладного искусства и архитектуры в контексте культурно-просветительской деятельности
Знать: - особенности методологии визуального исследования произведений искусства; виды и способы интерпретации произведения искусства; особенности научной и критической интерпретации; специфику художественной интерпретации
Уметь: – ориентироваться в стилистических особенностях произведений искусства различных исторических эпох; использовать архивные и иные библиографические материалы (каталоги, периодические издания, материалы переписки);
Владеть: – навыками оперативного привлечения приемов и методов из области дизайна и материальной культуры в контексте исследовательской деятельности; навыками выбора оптимальных средств и приемов систематизации теоретического материала в рамках анализа произведений искусства в контексте просветительской деятельности

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Общие понятия композиции в произведении искусства	2			
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	16	ИЛ
Тема 2. Эволюция композиционных приемов в художественных произведениях разных эпох. Установки и архетипы традиционных решений в композиции		2	16	ИЛ
Раздел 2. Литературная специфика искусствоведческого описания				
Тема 3. Жанры краткого искусствоведческого текста. Книжная и высокая лексика в описании фигуры в исторической (мифологической) картине. Проблема описания движения, позы и жеста		2	14	ИЛ

Тема 4. Особенности описания произведений избранных жанров живописи. Пейзаж, натюрморт, портрет	2	16	ИЛ
Раздел 3. 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	14	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	15	ИЛ
Тема 7. Иконографический и иконологический методы в искусствоведческом анализе на примере научных работ А. Н. Покровского, Н. П. Кондакова, О. Этингф, Э. Панофского, Ш.Тольная	2	14	ИЛ
Тема 8. Методика проведения иконографического анализа в рамках научной статьи. Понятие семиотического метода на примере анализа научных работ Ю. М. Лотмана	2	14	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	16	119	

Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	6,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	18,5	125,5	

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"> - 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
5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.</p> <p>Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.</p> <p>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.</p> <p>Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без</p>	
	<p>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.</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
Курс 2	
1	Анализ искусствоведческого текста Л. И. Акимовой, посвященного античному искусству, предложенного преподавателем сточки 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 искусствоведении. Анализ этого метода на примере избранных работ А. В. Степанова, посвященных искусству Возрождения
7	Понятие сравнительно-исторического метода в искусствоведении. 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

Типовые тестовые задания находятся в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания 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

Экзамен по дисциплине «Художественно-критический анализ произведений искусства», 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 экзамену – 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	2020	http://www.iprbookshop.ru/110022.html
Даниэль, Араасс, Кузнецова, Е., Булатовского, И.	Взгляд улитки. Описания неочевидного	Москва: Ад Маргинем Пресс	2020	https://www.iprbookshop.ru/95078.html
Портнова, Т. В.	Теория архитектурной композиции	Москва: Российский университет дружбы народов	2018	http://www.iprbookshop.ru/91078.html
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/94865.html
Бесчастнов, Н. П.	Основы композиции (история, теория и современная практика)	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/76538.html
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. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110018.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110019.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Бенуа, А.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Высокое Возрождение	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110041.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 Художественно-критический анализ произведений искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые тестовые задания

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

Приложение2

рабочей программы дисциплины Художественно-критический анализ произведений искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ 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	б
2	Какие из представленных подписей относятся к монограммам. 1 2 3	в

И. Шишкин Picasso

- A) 1
- Б) 2
- В) 3
- Г) 1-2
- Д) 1-2-3

3 Для каких из указанных произведений (жанров живописи) актуально иконографическое исследование

1

2

3

- A) 1-3
- Б) 2
- В) 3

4 Составить хронологический ряд из предложенных изображений произведений русской пейзажной живописи

1.....2

3

4

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

б

а