

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.15

Эволюция художественных форм в пластических искусствах

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИДИ ИиТМ ЗАО № 2-3-142.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: История и теория моды
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: 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	4	8	56	4	2	Зачет
	РПД	4	8	56	4	2	
Итого	УП	4	8	56	4	2	
	РПД	4	8	56	4	2	

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 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: Сформировать компетенции обучающегося в области эволюции художественных форм в пластических искусствах

1.2 Задачи дисциплины:

- сформировать представление обучающихся о самодвижении художественных форм в пластических искусствах;
- рассмотреть феноменологический и типологический подходы к изучению эволюции художественных форм в пластических искусствах;
- изучить примеры эволюции художественных форм в пластических искусствах различных эпох

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Классическая традиция в западноевропейском искусстве

Историко-культурологические аспекты развития искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен критически осмысливать и применять знание теории и методологии истории искусства в подготовке и проведении научно-исследовательских работ с использованием знания современного комплекса различных методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин;
Знать: - законы формообразования пластических видов искусств
Уметь: описывать формальные признаки выразительных приемов произведений пластических видов искусств;
Владеть: навыками формально-стилистического анализа произведений пластических видов искусств в соответствии с современными научными стратегиями;
ОПК-3: Способен осознавать социальную значимость своей профессии, ее роль в формировании гражданской идентичности, осуществлять функции по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия и популяризации научных знаний по истории искусства;
Знать: особенности выразительного языка пластических искусств в контексте формирования гражданской идентичности, осуществлять функции по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия;
Уметь: – выделять существенные особенности формального языка художественного произведения, приемы создания выразительных решений художественного образа;
Владеть: навыками формально-стилистического анализа произведений пластических видов искусства в соответствии с современными научными стратегиями

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Теоретические основы изучения эволюции художественных форм в пластическом искусстве.	2				
Тема 1. Введение. Понятие "художественность" в пластических искусствах, форма как выражение "художественности".		1		3	ИЛ
Тема 2. Виды и жанры пластических искусств в контексте эволюции художественных форм.		1		4	ИЛ
Тема 3. Характер и логика художественного процесса в пластических искусствах, динамика художественной формы как его результат.		1		4	ИЛ
Тема 4. Художественный драматизм в культуре как импульс преобразования художественной формы.		1		3	ИЛ
Тема 5. Теория саморазвития художественной формы и теории детерминизма в художественной культуре как альтернативные системы взглядов на эволюционные процессы в искусстве.				7	ИЛ

Раздел 2. Исторические модели эволюционных процессов художественной формы в пластических				
Тема 6. Художественная форма в контексте динамики художественно-исторического цикла.		0,5	3	ИЛ
Тема 7. Выразительные средства создания образа в пластических искусствах и смена формальных парадигм в художественном творчестве.		0,5	3	ИЛ
Тема 8. Динамика художественных форм в пластических искусствах как результат влияния актуального вида искусства эпохи.		0,5	4	ИЛ
Тема 9. Устойчивые и переходные эпохи в развитии пластических искусств; художественная форма как константа и переменная.		0,5	3	ИЛ
Тема 10. Психологический фактор художественной эволюции: художник и публика как движущие силы сменяемости художественных форм.		0,5	3	ИЛ
Тема 11. Эволюция художественных форм в скульптуре, на примере развития античной скульптуры.		0,5	4	ИЛ
Тема 12. Эволюция художественных форм в живописи, на примере развития французской живописи XVII-XVIII вв.		1	4	ИЛ
Тема 13. Эволюция художественных форм в национальном искусстве, на примере развития русского искусства XIX в.		1	4	ИЛ
Тема 14. Эволюция художественных форм в ДПИ, на примере развития европейского костюма XVII-XIX вв.		1	4	ИЛ
Тема 15. Обобщающее занятие (семинар). Вопросы для обсуждения: 1) истоки сменяемости художественных форм в пластических искусствах; 2) особенности эволюционного процесса художественных форм в пластических искусствах разных эпох; 3) художественная форма в контексте эстетических ожиданий и запросов		2	3	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	4	8	56	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине	12,25		56	

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
-----------------	--	----------------------------------

ОПК-3	<p>Выделяет существенные особенности формального языка художественного произведения, приемы создания</p> <p>Использует специальные знания по стилистическим эпохам для анализа выразительного языка пластических искусств;</p> <p>Грамотно выбирает принципы организации художественных форм в изобразительном искусстве; выразительных решений художественного образа в контексте проведения исследовательской работы;</p> <p>Интерпретирует художественные тексты на основе анализа формального строя произведения в соответствии с современными научными стратегиями и навыками систематизации формальных приемов организации художественного текста в изобразительном искусстве</p>	<p>Вопросы индивидуальному собеседованию</p> <p>Практическое задание</p> <p>Практическое задание</p>	к
ОПК-1	<p>- Объясняет понятие "художественность" в пластических искусствах, форма как выражение "художественности".</p> <p>Ориентируется в выразительных средств языка пластических искусств.</p> <p>Использует в научно-исследовательской работе законы формообразования в пластических видах искусства;</p> <p>Рассматривает художественный процесс в контексте идей стадильности и исторической целостности. Анализирует динамику художественных форм в пластических искусствах как результат влияния актуального вида искусства эпохи</p>	<p>Вопросы индивидуальному собеседованию</p> <p>Практическое задание</p> <p>Практическое задание</p>	к

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	<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>	
Не зачтено	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Непонимание заданного вопроса.</p> <p>Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины.</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	Понятие художественной формы в пластических искусствах
2	Художественность формы как феномен искусства и характеристика его эстетической ценности.
3	Эволюционные процессы в искусстве: художественная форма как их результат.
4	Феномен самодвижения в развитии форм в пластических искусствах.
5	Форма в пластических искусствах как выразитель художественности произведения.
6	Виды и жанры пластических искусств как результат развития художественной формы
7	Художественный процесс в пластических искусствах как стимулирующий фактор развития художественной формы.
8	Г. Вёльфлин о самодвижении художественных форм в пластических искусствах.
9	Характер и логика развития пластических искусств, факторы, влияющие на их историко-культурные формы.
10	Художественный процесс в контексте идей стадильности и исторической целостности: проблема совмещения
11	Явление художественного драматизма, его влияние на эволюцию художественных форм в пластических искусствах.

12	Художественно-исторический цикл и его преобразующая роль в развитии художественной формы в пластических искусствах.
13	А. Гильдебранд о самодвижении художественных форм в пластических искусствах.
14	Выразительные средства создания образа в пластических искусствах в контексте процесса эволюции художественной формы в пластических искусствах.
15	А. Ригль о самодвижении художественных форм в пластических искусствах.
16	Феномен искусства в контексте диалектики художественных форм в культуре.
17	Актуальный вид искусства эпохи, его влияние на эволюцию художественных форм.
18	Психологический фактор и роль художника в процессе эволюции художественной формы.
19	Художественная форма и её эволюция как результат эстетических ожиданий и запросов разных эпох.
20	Художественная форма в контексте теории "устойчивых" и "переходных" эпох в развитии пластических искусств.
21	М. Дворжак о самодвижении художественных форм в пластических искусствах.
22	А. Варбург о самодвижении художественных форм в пластических искусствах.
23	Б. Виппер о самодвижении художественных форм в пластических искусствах.
24	Д. Сарабьянов о самодвижении художественных форм в пластических искусствах.
25	В. Ванслов о процессах изменений художественных форм в пластических и других искусствах.
26	Эволюция художественных форм на примере истории европейского костюма
27	Эволюция художественных форм на примере истории русской живописи XIX-нач. XX вв.
28	Эволюция художественных форм на примере истории французской живописи XVII-XIX вв
29	Понятие художественной формы в пластических искусствах

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

Зачет по дисциплине «Эволюция художественных форм в пластических искусствах», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями исторического развития художественных форм в произведениях пластических искусств у студентов, умение их применять при анализе произведений различных эпох, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Вопросы к зачету 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				
Митина, Н.	Дизайн интерьера	Москва: Альпина Паблишер	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/93036.html
Зиатдинова, Д. Ф., Арсланоа, Г. Р., Тимербаева, А. Л., Зиатдинов, Р. Р., Шайхутдинова, А. Р.	Основы визуализации интерьерных объектов	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/109569.html

Павлова, Т. Б.	Оборудование и благоустройство интерьерных объектов и их комплексов. Оборудование жилого пространства	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2020	https://www.iprbookshop.ru/118402.html
Зиатдинова, Д. Ф., Арсланоа, Г. Р., Тимербаева, А. Л., Зиатдинов, Р. Р., Шайхутдинова, А. Р.	Основы визуализации интерьерных объектов	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/109569.html
Матюнина, Д. С.	История интерьера	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110023.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Гаврилин, К. Н.	Искусство раннего Рима и Южной Этрурии эпохи расцвета (VI–V вв. до н. э.) по материалам коропластики	Москва: Прогресс-Традиция	2015	http://www.iprbookshop.ru/27903.html
Попова, Н. С., Черняева, Е. Н.	История искусств	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2014	http://www.iprbookshop.ru/55775.html
Тарасова, О. П.	История костюма восточных славян (древность - позднее средневековье)	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ	2015	http://www.iprbookshop.ru/52322.html
Матюнина Д. С.	История интерьера	Москва: Академический Проект, Парадигма	2015	http://www.iprbookshop.ru/36745.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
3. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

MicrosoftOfficeProfessional

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска

Приложение 1

рабочей программы дисциплины Эволюция художественных форм в пластических искусствах
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств
наименование ОП (профиля): История и теория моды

Типовые тестовые задания

1	Какой главный элемент являлся основным в эволюции женского костюма в XVIII веке? А) Платье на панье Б) Прическа фонтанж В) Юбка манто
2	Какой тип трактовки пространства определил интерьер в Европе в XVII веке? А) Базиликальная Б) Сочетание разных геометрических тел (одно в другое) В) Крестово-купальная
3	С образом жизни какого сословия во Франции XVIII века связаны художественные мотивы искусства рококо? А) С образом жизни сколачивающей капиталы буржуазии. Б) С образом жизни стремящихся к власти судебных чиновников. В) С образом жизни ищущей наслаждений аристократии.
4	Какие формообразующие элементы мебели характерны для эпохи модерн? А) Жесткая геометрическая форма Б) Влаголюбивые растения В) Мотивы античного ордера
5	Когда возникает интерес у мастеров изобразительного искусства к технике пастели, как к самостоятельному художественному жанру? А) XVIII в. Б) XX в. В) XII в.
6	Какие духовные ценности выражало в своих художественных формах искусство высокого Возрождения в Италии? А) Ценности мистицизма. Б) Ценности гуманизма. В) Ценности аскетизма.
7	В каких художественных формах наиболее полно был выражен русскими художниками нач. XX века феномен синтеза искусств? А) В формах рекламной и плакатной графики. Б) В формах театрально-декорационного искусства. В) В формах масштабных архитектурных ансамблей городской предметно-пространственной среды.

Приложение 2

рабочей программы дисциплины Эволюция художественных форм в пластических искусствах
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): История и теория моды

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

ВАРИАНТ 1		
1	<p>Постройте эволюционный ряд на основе художественных форм костюма:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>1)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3)</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>4)</p> </div> <p> А) 1-2-3-4 Б) 2-3-1-4 В) 2-1-3-4 </p>	В
2	<p>Поставьте в хронологическом порядке учреждения названия российских институтов и общественных организаций художественной направленности.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Общество поощрения художников. 2) Комиссия от строений. 3) Императорская Академия Художеств. 4) Товарищество Передвижных выставок. <p> А) 1-2-3-4 Б) 3-2-1-4 В) 2-3-1-4 </p>	В
ВАРИАНТ 2		
1	<p>Постройте эволюционный ряд на основе художественных форм интерьера:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>1)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3)</p> </div> </div>	А

	 <p>4) A) 1-2-3-4 Б)4-3-2-1 В)2-3-1-4</p>	
2	<p>Поставьте в хронологическом порядке названия событий, характеризующих путь развития искусства Франции в XIX веке.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Становление официального Академизма. 2) Открытие павильона Ар Нуво Самюэля Бинга. 3) Выставка импрессионистов. 4) Объединение художников Барбизонской школы. <p>А)1,3,4,2 Б)1,4,3,2 В)2,1,4,3</p>	Б