

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 ИБК УИ ЗАО №2-3-50.plx

Кафедра: **22** Истории и теории дизайна и медиакоммуникаций

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Урбанистическое искусство
(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	16	52	4	Зачет
	РПД	16	52	4	
Итого	УП	16	52	4	
	РПД	16	52	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 педагогических наук, Доцент

Пашедко
Михайловна

Юлия

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории дизайна и
медиакоммуникаций

Вильчинская-
Бутенко Марина
Эдуардовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Вильчинская-
Бутенко Марина
Эдуардовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающихся в области формообразования в пластических искусствах.

1.2 Задачи дисциплины:

- дать характеристику законам формообразования пластических видов искусств,
- проанализировать художественные формы в пластических искусствах в контексте различных эпох.

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

Междисциплинарные подходы в изучении современного 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 аналитического подхода к осмыслению эволюционных процессов изменения художественных форм в пластических искусствах в контексте осуществления функции по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия и популяризации научных знаний по истории искусства.

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. Многозначность понятия "художественная форма" в истории искусства	2			
Тема 1. Форма как внутренняя организация предмета и форма как его внешний облик		2	4	ГД
Тема 2. Две области использования понятия "форма" в пластических искусствах: форма как свойство самого произведения и форма как когнитивное средство			6	НИ
Тема 3. Форма пустая, призрачная и мертвая античном мышлении (эйдолон-идол и симулякр)			6	НИ
Тема 4. Форма в контексте христианского мышления и богословия. Религиозный канон как условная форма		2	4	ГД
Тема 5. Понятие "инвенции" в ренессансной эстетике как проблема формы			6	НИ
Тема 6. Идеальная форма в классицистической теории. Художественная форма как набор выразительных средств творчества			6	НИ
Раздел 2. Художественные формы в пластических искусствах				
Тема 7. Эволюция художественных форм в скульптуре		2	2	ГД
Тема 8. Художественные формы монументальной пластики: от древнего Востока к европейской Античности			4	НИ
Тема 9. Эволюция художественных форм в живописи		2	2	ГД
Тема 10. Художественные формы живописи в концепции большой исторической длительности		2	2	ГД
Тема 11. Эволюция художественных форм в архитектуре		2	2	ГД
Тема 12. Структура архитектурной формы как овеществление противоречий: внутреннее / наружное, объективное / субъективное			4	НИ
Тема 13. Эволюция художественных форм в декоративном и прикладном искусствах		2	2	ГД
Тема 14. Художественные форма городской среды в контексте ожиданий и запросов различных социальных и исторической эпохи		2	2	ГД
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		16	52	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25		

Всего контактная работа и СР по дисциплине		16,25	52	
--	--	-------	----	--

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-1	- объясняет принципы формообразования пластических видов искусств, - анализирует выразительные средства формы в пластических видах искусства, - выполняет формально-стилистический анализ произведений с учётом актуальных исследовательских программ.	Вопросы устного собеседования, тестовые и практико-ориентированные задания.
ОПК-3	- описывает язык пластических искусств, способствующий сохранению, изучению и продвижению художественного наследия, - обобщает формальный язык и средства для создания художественного образа произведения, - решает исследовательские задачи в ходе популяризации научных знаний по истории художественных форм в пластических искусствах.	Вопросы устного собеседования, тестовые и практико-ориентированные задания.

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Не зачтено	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

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 "художественность" в пластических искусствах, форма как выражение "художественности"
2	Виды и жанры пластических искусств в контексте эволюции художественных форм
3	Характер и логика художественного процесса в пластических искусствах, динамика художественной формы как его результат
4	Художественный драматизм в культуре как импульс преобразования художественной формы
5	Теория саморазвития художественной формы и теории детерминизма как альтернативные системы взглядов на эволюционные процессы в искусстве
6	Художественная форма в контексте динамики художественно-исторического цикла
7	Выразительные средства создания образа в пластических искусствах и смена формальных парадигм в художественном творчестве
8	Динамика художественных форм в пластических искусствах как результат влияния актуального вида искусства эпохи

9	Устойчивые и переходные эпохи в развитии пластических искусств; художественная форма как константа и переменная
10	Психологический фактор художественной эволюции: художник и публика как движущие силы сменяемости художественных форм
11	Эволюция художественных форм скульптуры, на материале эволюции античной скульптуры
12	Эволюция художественных форм в живописи в XVII-XVIII вв.
13	Эволюция художественных форм в русском искусстве XIX в.
14	Эволюция художественных форм в ДПИ XVII - XIX вв.
15	Искусство русского критического реализма XIX века
16	Императорская Академия и героическое начало исторической живописи и скульптуры, поиск гармонии в архитектурных ансамблях развитых форм классицизма.
17	Основные типологии пластических выразительных средств в пластическом языке разных направлений русского изобразительного искусства
18	Формы французской живописи

5.2.2 Типовые тестовые задания

1. Назовите основные компоненты формы:

- а) сюжет,
- б) идея,
- в) композиция,
- г) средства выразительности.

2. Какие из перечисленных ниже искусств характеризуются как пространственные:

- а) театр и кино,
- б) архитектура и монументальная живопись,
- в) музыка.

3. Укажите вид изобразительного искусства произведения, который имеют трехмерный объем:

- а) живопись,
- б) скульптура,
- в) графика.

4. В переводе «декор» означает:

- а) орнамент,
- б) искусство,
- в) украшение.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Дать анализ произведению пластического искусства по следующим критериям: вид искусства, жанр, форма, объём, цвет. Иллюстрацию произведения предлагает педагог.

2. Создать схему развития форм пластического искусства, с учётом художественных направлений / стилей. Временные границы выбирает педагог, вид пластического искусства один на выбор студента.

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

- 1) невозможность пользоваться словарями, справочниками, конспектами,
- 2) время на подготовку 30 минут, на ответ - в соответствии с локально-нормативными актами, принятыми в вузе.

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. 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				
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110018.html
Арсланов, В. Г.	Русская культура XX века: tertium datur	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110170.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>
3. Государственный Эрмитаж. URL: <http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru>.
4. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. - URL: <http://www.arts-museum.ru>.
5. Государственный музей Востока. URL: <http://www.orientmuseum.ru>.
6. Третьяковская галерея. URL: <https://www.tretyakovgallery.ru>.
7. Государственный Русский музей. URL: <https://www.rusmuseum.ru>.

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Adobe Photoshop

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска