

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

Рабочая программа дисциплины

2.1.3

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

Учебный план: 5.10.3. ИТИ 2025 2025-2026 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 искусствоведения, доцент

Тимофеева Римма
Александровна

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: Совершенствование профессиональной культуры искусствоведа в контексте современных научных подходов к изучению изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Изучаемая дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.

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

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

Стилистический анализ произведений искусства

Особенности преподавания искусствоведческих дисциплин

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, проблематика)	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. Классификации видов искусства, их эстетические особенности и главнейшие свойства. 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: Методы искусствоведческих исследований: последовательность подходов при изучении произведений искусства.		2	1	6	
Раздел 2. Художественный образ в изобразительном искусстве, выразительные средства изображения					Т

Тема 5. Проблема восприятия природы и её художественной интерпретации. Художественное творчество и изобразительное мастерство в исторической ретроспективе. Практическое занятие - Проблема восприятия природы и её художественной интерпретации.		2	1	6	
Тема 6. Проблема выразительности художественного образа, художественные материалы и язык изображения. Материалы и техники, их взаимосвязь с художественными особенностями произведения искусства. Практическое занятие - Художественные материалы и язык изображения		2	1	6	
Тема 7. Композиционно-пространственные проблемы в исследованиях организации произведений изобразительного искусства как художественного целого Пространство произведения искусства и его формы. Интерпретация пространства в пространственных видах искусства. Практическое занятие – перспектива как способ передачи пространства (на материале изобразительного искусства).		2	1	6	
Тема 8. Проблема стиля в исследованиях формальных характеристик произведений изобразительного искусства. Направление, творческий метод и стиль в искусстве. Практическое занятие – Отражение стиля в формальных характеристиках произведений изобразительного искусства.		2	1	6	
Раздел 3. Декоративность как характеристика художественной формы, приёмы создания художественного образа в декоративно-прикладном искусстве					Т
Тема 9. Декоративная форма как выражение художественного обобщения в организации произведения ДПИ Классификация видов декоративно-прикладного искусства, принципы и особенности. Практическое занятие – декоративная форма в различных видах ДПИ: общее и особенное.		2	1	6	
Тема 10. Проблема орнамента в художественных традициях ДПИ. Этапы развития орнамента (обзор), орнамент как стиль эпохи (А. Ригль). Практическое занятие – исторические типы орнамента в ДПИ.		2	1	6	
Тема 11. Выразительные характеристики художественного образа произведений ДПИ. Бифункциональность произведений ДПИ, отличие памятников ДПИ от объектов дизайна. Практическое занятие - Выразительные характеристики художественного образа произведений ДПИ		2	1	6	
Раздел 4. Особенности формирования предметно-пространственной среды, выразительность художественного образа в архитектуре					Т
Тема 12. Архитектура как искусство проектирования предметно-пространственной среды. Понятие пространства, виды архитектуры и типология архитектурных форм. Практическое занятие - Архитектура как искусство.		2	1	8	

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 – Изучение архитектуры с точки зрения искусствоведения: алгоритм выявления проблематики.		2	1	8	
Тема 14. Архитектонические искусства: особенности проектного творчества. Отличительные черты архитектурных искусств, этапы формирования и развитие. 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				
Рёскин, Дж., Соловьева, О. М.	Искусство и действительность	Москва: РИПОЛ классик	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/119496.html
Шило, А. В.	Искусствоведение - искусствоведение -	Белгород: Белгородский государственный	2017	http://www.iprbookshop.ru/80417.html
Амиржанова, А. Ш.	Искусствоведение. Ч. I. Педагогические структуры в теории и методологии искусствоведения	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/128962.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Судакова О.Н.	Историко-культурологические аспекты развития искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202351
Мамонова В.А.	Актуальные проблемы современного искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023135
Попова, Н. С., Балабанов, П. И.	Методы и понятия философии искусства	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/127826.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствоведения. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110018.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствоведения. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110019.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствоведения. XX век.	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110020.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствоведения. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110021.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствоведения. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110022.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>)

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
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска