

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.04

Введение в специальность

Учебный план: 2026-2027 50.03.04 ИДИ ИТК ОО №1-1-140.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки:
(специализация) История и теория костюма

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
1	УП	32	32	53	27	4	Экзамен
	РПД	32	32	53	27	4	
Итого	УП	32	32	53	27	4	
	РПД	32	32	53	27	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, доцент

Цейтлина Марина
Владимировна

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 жанрово-технических проблем, специфики основ каждого из жанров изобразительного искусства и их разновидностей

1.2 Задачи дисциплины:

- Дать представление об истории и основных тенденциях развития цивилизации и культуры
- Дать представление о видах изобразительного искусства и архитектуре, а так же о взаимодействии и связях между различными видами искусства
- Рассмотреть на конкретных примерах, как создаются произведения искусства и архитектуры;
- Проанализировать, как и почему эволюционировала техника разных видов искусства;
- Дать представление об анализе произведения искусства и архитектуры;
- Приобретение обучающимися умения мыслить в самых широких исторических масштабах.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

История орнамента

Теория цвета

Мифология

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности						
Знать: термины, конкретные факты, методы и основные понятия, позволяющие понимать закономерности становления и развития видов изобразительного искусства и архитектуры.						
Уметь: обосновать проблематику основных видов изобразительного искусства и архитектуры.						
Владеть: навыками интерпретации изученного материала, применения понятийного аппарата на практике, при написании учебных работ.						
ОПК-3: Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры						
Знать: формы транслирования основных тенденций современных исследовательских технологий, методологию изучения адаптационных процессов, процессов трансмиссии культур с помощью механизмов искусствоведения.						
Уметь: применять междисциплинарную методику при решении поставленных задач в контексте учебных работ.						
Владеть: методиками преобразования изученного материала, связанного с развитием видов искусства, из одной формы выражения – в другую (письменные работы).						

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. История и теория искусствоведения	1					О
Тема 1. Введение. Понятие «история искусств». Виды искусств. Отечественные и зарубежные истории искусств и искусствоведы		2		4		
Тема 2. Темы и жанры изобразительного искусства. Стили и направления в изобразительном искусстве и архитектуре.		2		4		
Тема 3. Формирование художника в контексте образовательных систем на разных этапах исторического развития		2				
Раздел 2. Графика						О
Тема 4. Введение. Искусство рисунка. Эволюция графических материалов и инструментов от эпохи средневековья до наших дней Практическое занятие: Графические материалы и их особенности		4	4	4		

Тема 5. Печатная графика. Виды печати. Особенности технологического процесса создания эстампа Практическое занятие: Техники гравюры и их особенности		2	4	4		
Тема 6. Пограничные техники (акварель, пастель, гуашь, темпера) и их художественно-образные возможности		2		7		
Раздел 3. Живопись и декоративно-прикладное искусство						
Тема 7. Монументальная живопись: материалы и технологии. Особенности описания и анализа произведений		2	4	2		
Тема 8. Станковая картина: материалы и техника станковой живописи. Особенности описания и анализа живописного произведения Практическое занятие: Описание и стилистический анализ живописного произведения		4	4	4		О
Тема 9. Особенности изучения декоративно-прикладного искусства		2		10		
Раздел 4. Скульптура						
Тема 10. Искусство скульптуры. Станковая и монументальная скульптура. Эволюция скульптурных материалов: специфика и история Практическое занятие: Материалы скульптуры и их особенности		4	4	2		О
Тема 11. Особенности описания и стилистического анализа произведений скульптуры Практическое занятие: Стилистический анализ произведения скульптуры		2	4	4		
Раздел 5. Архитектура						
Тема 12. Архитектура как вид пространственного искусства. Этапы создания архитектурного сооружения. Художественно-образные возможности различных строительных материалов. Практическое занятие: Строительные материалы в контексте исторического развития, из особенности и свойства		2	4	4		
Тема 13. Проблематика архитектурной композиции. Особенности описания и анализа памятников архитектуры		2	4	4		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		32	32	53		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		66,5		77,5		

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

ОПК-1	Излагает базовый научно-терминологический аппарат искусствоведения, основы профессионального этикета и общие этапы развития искусства, мифологии и литературы с древнейших времен. Применяет основы этикета при планировании профессиональной деятельности в области художественной критики и истории искусства. Осуществляет культурно-просветительскую деятельность с опорой на понимание специфики изобразительного искусства и архитектуры в сравнении с иными видами художественной культуры.	
ОПК-3	Перечисляет термины, конкретные факты и разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений мировой художественной культуры, позволяющие понимать закономерности становления и развития видов изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Обосновывает проблематику основных видов изобразительного искусства и архитектуры с точки зрения актуальной методологии. Ставит цели и задачи в контексте изучения отдельных тем и проблем в области искусствознания, навыками интерпретации изученного материала, применения понятийного аппарата на практике.	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. 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 полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без 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.	

2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.	
-------------------------	--	--

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
Семестр 1	
1	Графика. Общая характеристика вида искусства
2	Общая характеристика разновидностей графики
3	Искусство рисунка. Общая характеристика разновидности графики.
4	Материалы и инструменты рисунка. Эволюция рисунка
5	Назначение рисунка (штудия, набросок, эскиз, самостоятельный рисунок).
6	Развитие рисунка в Венецианской школе.
7	Печатная графика. Общая характеристика
8	Искусство гравюры. Виды гравюры. Общая характеристика
9	Ксилография, офорт, литография.
10	Развитие искусства гравюры в эпоху Возрождения.
11	Особенности искусства карикатуры и плаката.
12	Особенности искусства книжной иллюстрации. Экслибрис.
13	Материалы и техника станковой картины.
14	Порядок создания живописного произведения.
15	Значение формата и рамы для живописного произведения.
16	Пограничные техники (пастель, акварель, гуашь).
17	Характерные особенности темперы и техники масляной живописи.
18	Особенности процесса работы старых мастеров
19	Жанры станковой живописи (с примерами)
20	Искусство скульптуры. Общая характеристика.
21	Основные группы материалов скульптуры, основные инструменты.
22	Техники обработки металла
23	Основная проблематика искусства скульптуры.
24	Проблема трактовки головы в скульптуре
25	Значение постамента в монументальной скульптуре. (с примерами)
26	Искусство архитектуры. Общая характеристика. Основная проблематика.
27	Строительные материалы и их свойства.
28	Порядок строительства сооружения
29	Значение ордерной системы для греческой и европейской архитектуры
30	Этапы систематизации художественного обучения. Болонская Академия Художеств

5.2.2 Типовые тестовые задания

В состав пастели входит:

- А) Пигмент, мел, гуммиарабик
- Б) Пигмент, мед, мел
- В) Пигмент, масло
- Г) Мед, масло, мел

Основными формами сравнительно-исторического метода являются:

А) описание и аналитика художественной формы, понятой, как внутренняя организация произведения и как его внешний облик

Б) сравнительно-сопоставительный анализ, историко-типологическое и историко-генетическое сравнение.

В) описание и систематизация типологических признаков и схем, принятых при изображении каких-либо персонажей (реальных или легендарных) или сюжетных сцен.

Сюжет картины это

А) основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, выражаемый в соответствующей форме.

Б) круг явлений, выбранный художником для изображения и раскрытия замысла произведения

В) конкретное событие или явление, изображенное в картине.

Как называется изображение вспомогательного характера ограниченного размера, выполненное с натуры ради тщательного ее изучения, посредством которого художник совершенствует свое профессиональное мастерство.

- А) Подмалевок
- Б) Эскиз
- В) Этюд

Искусствоведческое эссе это

А) литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении.

Б) жанр научной и художественной критики, которая дает право на оценку работы, выявляя ее достоинства и недостатки

В) произведение, отражающее результаты исследовательской деятельности автора (авторов), в которой, как правило, информация излагается четко, конкретно и детально

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания в приложении к 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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Гуменюк, А. Н., Пендикова, И. Г.	Пространство искусств	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/128990.html
Баранова И.И. Гордин А.Н. Хвалов С.А.	Традиционные технологии в живописи	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2025	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202502

Федоренко В.Е.	Некоторые закономерности масляной живописи: учебное пособие. - 3-е изд., стер.	Москва: Флинта	2024	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=25567
Кичигина, А. Г.	Академический рисунок. Рисунок головы	Омск: Омский государственный технический университет	2021	https://www.iprbookshop.ru/124811.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Бенуа, А.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Высокое Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110041.html
Селицкий, А. Л., Селицкая-Ткачёва, К. С.	Живопись	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2022	https://www.iprbookshop.ru/134076.html
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110042.html
Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи от древности до эпохи Возрождения	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110043.html
Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110044.html
Макарова, М. Н.	Рисунок и перспектива. Теория и практика	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110080.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

- . 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. Сайты музеев

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
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

Приложение
 рабочей программы дисциплины Введение в специальность
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
 наименование ОП (профиля): История и теория костюма

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
	Какое из предложенных произведений выполнена в технике майолики? 1 2 3 A) 1 Б) 2 В) 3
	Какой ингредиент является необходимым составляющим масляной краски? 1 2 3 A) 1 Б) 2 В) 3
	Какая из частей колонны капитель? 1 2 3 A) 1 Б) 2 В) 3