

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.15

Эволюция художественных форм в пластических искусствах

Учебный план: 2026-2027 50.04.03 ИДИ ИПИиА ОО №2-1-49.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: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
4	УП	14	28	29,75	0,25	2	Зачет
	РПД	14	28	29,75	0,25	2	
Итого	УП	14	28	29,75	0,25	2	
	РПД	14	28	29,75	0,25	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 искусствоведения, доцент

Белова Юлия Николаевна

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:

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	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Теоретические основы изучения эволюции художественных форм в пластическом искусстве.	4					О
Тема 1. Введение. Понятие "художественность" в пластических искусствах, форма как выражение "художественности".		0,5	2	3		
Тема 2. Виды и жанры пластических искусств в контексте эволюции художественных форм.		0,5	2	4		
Тема 3. Характер и логика художественного процесса в пластических искусствах, динамика художественной формы как его результат.		1	2	4		
Тема 4. Художественный драматизм в культуре как импульс преобразования художественной формы.		1		3		
Тема 5. Теория саморазвития художественной формы и теории детерминизма в художественной культуре как альтернативные системы взглядов на эволюционные процессы в искусстве.		1	2	3		

Раздел 2. Исторические модели эволюционных процессов художественной формы в пластических искусствах.					
Тема 6. Художественная форма в контексте динамики художественно-исторического цикла.		1		1	
Тема 7. Выразительные средства создания образа в пластических искусствах и смена формальных парадигм в художественном творчестве.		1	5		
Тема 8. Динамика художественных форм в пластических искусствах как результат влияния актуального вида искусства эпохи.		1		1	
Тема 9. Устойчивые и переходные эпохи в развитии пластических искусств; художественная форма как константа и переменная.		1	2	1	
Тема 10. Психологический фактор художественной эволюции: художник и публика как движущие силы сменяемости художественных форм.		1		1	
Тема 11. Эволюция художественных форм в скульптуре, на примере развития античной скульптуры.		1	4	1	
Тема 12. Эволюция художественных форм в живописи, на примере развития французской живописи XVII-XVIII вв.		2	4		
Тема 13. Эволюция художественных форм в национальном искусстве, на примере развития русского искусства XIX в.		1	2	1,75	
Тема 14. Эволюция художественных форм в ДПИ, на примере развития европейского костюма XVII-XIX вв.		1	2	2	
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 различных эпох.			1	4	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		14	28	29,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		42,25		29,75	

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 понятие "художественность" в пластических искусствах, форма как выражение "художественности"; - ориентируется в выразительных средств языка пластических искусств; - использует в научно-исследовательской работе законы формообразования в пластических видах искусства; - рассматривает художественный процесс в контексте идей стадийности и исторической целостности; - анализирует динамику художественных форм в пластических искусствах как результат влияния актуального вида искусства эпохи.	
ОПК-3	- выделяет существенные особенности формального языка художественного произведения, приемы создания; - использует специальные знания по стилистическим эпохам для анализа выразительного языка пластических искусств; - грамотно выбирает принципы организации художественных форм в изобразительном искусстве; выразительных решений художественного образа в контексте проведения исследовательской работы; - 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	

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. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.	
Не зачтено	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. многочисленные грубые ошибки. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины.	

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 4	
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 стадийности 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.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Какой главный элемент являлся основным в эволюции женского костюма в XVIII веке?

- А) Платье на панье
- Б) Прическа фонтанж
- В) Юбка манто

Какой тип трактовки пространства определил интерьер в Европе в XVII веке?

- А) Базиликальная
- Б) Сочетание разных геометрических тел (одно в другое)
- В) Крестово-купальная

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.

Какие формообразующие элементы мебели характерны для эпохи модерн?

- А) Жесткая геометрическая форма
- Б) Влаголюбивые растения
- В) Мотивы античного ордера

Когда возникает интерес у мастеров изобразительного искусства к технике пастели, как к самостоятельному художественному жанру?

- А) XVIII в.
- Б) XX в.
- В) XII в.

Какие духовные ценности выражало в своих художественных формах искусство высокого Возрождения в Италии?

- А) Ценности мистицизма.
- Б) Ценности гуманизма.
- В) Ценности аскетизма.

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.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

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				
Асфари, З., Новресли, А.	История искусства для развития навыков будущего: девять уроков от Рафаэля, Пикассо, Врубеля и других великих художников	Москва: Альпина Паблишер	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/131616.html
Амиржанова, А. Ш., Толмачева, Г. В.	История искусств. Основные закономерности развития западноевропейского искусства Нового времени	Омск: Омский государственный технический университет	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/124827.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. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110021.html
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
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История искусства: дух времени	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86442.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Зауст С. К.	История искусств. Искусство Древнего мира, Средних веков и эпохи Возрождения	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202435

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
Павлова Т.Б.	Оборудование и благоустройство интерьерных объектов и их комплексов. Оборудование жилого комплекса	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020334

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

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

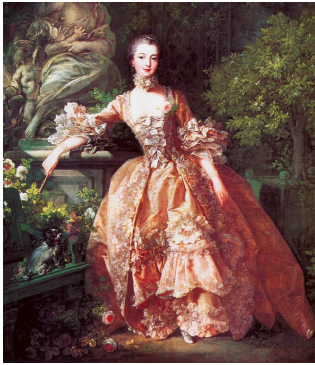
Приложение

рабочей программы дисциплины Эволюция художественных форм в пластических искусствах
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

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

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

ВАРИАНТ 1		
1	Постройте эволюционный ряд на основе художественных форм костюма: 1) © Alamy 2) 3) 4) А) 1-2-3-4 Б) 2-3-1-4 В) 2-1-3-4	В
2	Поставьте в хронологическом порядке учреждения названия российских институтов и общественных организаций художественной направленности. 1) Общество поощрения художников. 2) Комиссия от строений. 3) Императорская Академия Художеств. 4) Товарищество Передвижных выставок. А) 1-2-3-4 Б) 3-2-1-4 В) 2-3-1-4	В

ВАРИАНТ 2

1	Постройте эволюционный ряд на основе художественных форм интерьера: 1) 2) 3) 4) A) 1-2-3-4 Б) 4-3-2-1 В) 2-3-1-4	А
2	Поставьте в хронологическом порядке названия событий, характеризующих путь развития искусства Франции в XIX веке. 1) Становление официального Академизма. 2) Открытие павильона Ар Нуво Самюэля Бинга. 3) Выставка импрессионистов. 4) Объединение художников Барбизонской школы. A) 1,3,4,2 Б) 1,4,3,2 В) 2,1,4,3	Б