

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e03411601178016c116b1e

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МГОУ)

Факультет Изобразительного искусства и народных ремёсел

Кафедра Живописи

Согласовано управлением организации и
контроля качества образовательной
деятельности

« 10 » июль 2020 г.

Начальник управления [подпись]
/ М.А. Миненкова /

Одобрено учебно-методическим советом
Протокол « 10 » июль 2020 г. № 7
Председатель _____

Рабочая программа дисциплины

Анализ художественных произведений

Специальность

54.05.02 Живопись

Специализация:

Художник-живописец (станковая живопись)

Квалификация

Специалист

Форма обучения

очная

<p>Согласовано учебно-методической комиссией факультета изобразительных искусств и народных ремесел: Протокол « 12 » <u>05</u> 20<u>20</u> г. № <u>14</u> Председатель УМКом <u>[подпись]</u> / М.В. Бубнова /</p>	<p>Рекомендовано кафедрой живописи Протокол от « 22 » <u>04</u> 20<u>20</u> г. № <u>6</u> Зав. кафедрой <u>[подпись]</u> / С.П. Ломов /</p>
--	---

Авторы-составители:

доктор педагогических наук, профессор, академик РАО и РАХ Ломов С.П.,
к.психол.н., член Союза художников России, доцент кафедры живописи Бубнова М.В.

Рабочая программа дисциплины «Анализ художественных произведений» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 09.01.17, № 10

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Год начала подготовки 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.	4
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	4
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.	9
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.	12
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	19
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.	20
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.	22
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	22

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

1.1. Цель и задачи дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Анализ художественных произведений» является овладение способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.

Задачи дисциплины:

- дать профессиональные знания о художественных произведениях будущему художнику-живописцу;
- научить анализу произведений искусства;
- сформировать общую культуру учащихся;
- научить давать оценку художественного произведения;
- формировать мировоззрение будущего художника-живописца;
- воспитать гражданина, патриота Родины.

1.2. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ПСК-1.21 Способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина «Анализ художественных произведений» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является одной из важнейших при подготовке художника-живописца.

На занятиях по данной дисциплине должна осуществляться взаимосвязь с такими дисциплинами как «Живопись», «Рисунок», «Общий курс композиции», «Теория станковой композиции», «Копирование произведений станковой живописи», «Техника профессиональной безопасности», «Методика организации учебных постановок», «Перспектива», «Пластическая анатомия». Студент должен пользоваться теми знаниями и умениями, которые были приобретены им ранее, такими как навыки анализа художественных произведений, умение давать оценку художественному произведению.

Перед изучением дисциплины «Анализ художественных произведений» необходимо иметь базовые знания в области истории искусств.

На базе дисциплин «Анализ художественных произведений», «Современное искусство» студент углубляет и расширяет общее понимание истории искусств.

Изучение дисциплины «Анализ художественных произведений» является дополнительной основой для последующего глубокого изучения дисциплин «Живопись», «Станковая живопись», «Иконопись», «История литературы», «Философия искусства», «Копирование произведений станковой живописи».

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Объем дисциплины.

Показатель объема дисциплины	Форма обучения очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	4
Объем дисциплины в часах	144
Контактная работа	74,5
Лекции	24
Практические занятия	48
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	2,5
Зачёт	0,2
Экзамен	0,3
Предэкзаменационная консультация	2
Самостоятельная работа	52
Контроль	17,5

Формой промежуточной аттестации являются:
 В А семестре – зачет, в В семестре – экзамен.

3.2. Содержание дисциплины

№	Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Количество часов	
		Лекции	Практические занятия
1.	Искусство как специфическая форма общественного сознания. Виды искусства, их специфика, историческая изменчивость иерархии. Место искусства в культуре. Представление об искусстве в культуре в целом. Понятие эстетического сознания, художественный образ. Марксистская концепция искусства как формы общественного сознания. Личное, национальное, межнациональное и общечеловеческое в искусстве. Отражение интересов народа и его мирозерцания. Взаимодействие разных национальных культур в творчестве художников.	2	
2.	Понятие пластических искусств и их виды. Виды изобразительного искусства. Деление пластических искусств на изобразительные и неизобразительные. Отражение действительности в наглядных образах и узнаваемых формах изобразительных искусств. Изобразительные: живопись, скульптура, графика, фотоискусство, скульптура). К неизобразительным пластическим искусствам относятся архитектура, декоративно-прикладное искусство и художественное конструирование, где зрительно-пространственные формы не предполагают, как правило, аналогий в реальной действительности.		4
3.	Живопись ее виды и жанры. Художественно-выразительные средства живописи. Содержание живописи, как одного из древнейших видов искусства, связанного с передачей зрительных образов посредством	2	

	нанесения красок и создания изображения, а также произведений искусства. Характеристика основных видов живописи и существующих жанров. Живопись подразделяют на монументальную, декоративную, театрально-декорационную, миниатюрную и станковую. По технике и средствам исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную.		
4.	Скульптура и ее виды. Скульптура как вид изобразительного искусства, ее основные виды, особенности, техники исполнения и характеристика, способы выполняются из твердых или пластических материалов. Виды назначений скульптуры, описание материалов для ее изготовления и цветовой гаммы. Процесс создания скульптурного произведения. Художественно-выразительные средства скульптуры. Скульптура, своеобразие ее содержания, место в искусстве и виды в зависимости от формы и назначений.		5
5.	Архитектура и ее виды. Понятие архитектуры. Стили и виды архитектуры в их историческом развитии. Архитектура объемных сооружений. Организация садово-паркового пространства и ландшафтно-парковая архитектура. Архитектурный стиль проявляется в способах организации пространства, выборе характерных для данной эпохи архитектурных форм, их пропорций и декоративных украшений. Архитектурный образ - выявленная художественными средствами идейная и материальная сущность сооружения; художественная выразительность объекта. Архитектурный стиль – совокупность основных черт и признаков архитектуры определенного времени и места. Задачи архитектуры.	2	
6.	Элементы и особенности книжной графики. Понятие творческого метода в сравнительном анализе. Иллюстрация как синтез пластического, изобразительного и временного искусства. Отличительная особенность книжной графики. Обложка (переплет) как художественное решение покрытия книги. Главное назначение титульного листа. Оформление и иллюстрирование художественной литературы. Отличительная особенность книжной графики является ее тесная связь с полиграфией, ее зависимость от уровня и культуры труда полиграфического производства.		5
7.	Специфика художественной коммуникации и информации. Понятия язык искусства, художественный материал, художественное содержание, художественная форма, художественный образ. Структура и типы художественной коммуникации. Общий процесс художественной коммуникации как взаимодействия посредством произведения адресанта (художника) и адресата (публики) рассматривает теория коммуникации. Коммуникация между творцом и аудиторией может быть названа художественной. Она является огромной нравственно-эстетической ценностью, ибо потребность в эстетическом созерцании, в нравственном совершенствовании относится к числу важнейших духовных потребностей личности.	3	
8.	Проблема творческого метода живописца в контексте истории. Возникновение категории метода, понятие о художественном методе. Творческий метод как эстетическая категория. Многообразие художественных методов, понятие различия методов в живописи, определение художественного стиля. Следует обратить внимание на		5

	то, что живопись и графика — это виды искусства, расположенные на плоскости, и поэтому представления о пространстве связаны с определенным типом условной(обратной) или естественнонаучной (линейной, криволинейной) перспектив. Скульптура — это вид искусства, который связан с реальным пространством.		
9.	Античные каноны в пластическом искусстве. Особый период развития древней Греции и Рима, а также тех земель и народов, которые находились под их культурным влиянием. Культура Древнего Рима - во многом продолжательница античных традиций Греции. Практицизм римлян. Античность и ее влияние на искусство. Особенности античного историзма. Платон «Гиппий Большой», Дионисий Галикарнасский «Римские древности» и античные представления о методах изучения истории искусства как части археологии.	3	
10.	Мифологический и историко-мифологический жанр в живописи. Мифы и искусство как неотъемлемая часть культуры. История развития мифа в искусстве. Рассмотрите произведения мифологического жанра в графике и живописи. Доказательство утверждения о том, что мифы — это не иссекаемый источник творчества художников разных времен и эпох. Сравнительный анализ живописных произведений. Мифология в картинах Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", Никола Пуссена "Царство флоры".		5
	Итого часов за 10 семестр	12	24
11.	Анализ композиции. Изучение понятия композиции и правил ее построения в живописи. Метрический повтор. Сюжетно-композиционный центр. Симметрия и асимметрия в изобразительном искусстве. Понятия: контраст, нюанс, базовый элемент, динамика, статичность формы. История создания полотен, композиция, характеристика персонажей. Техника исполнения произведений, светотени, смысловые акценты действия. Уровни: эмоциональный, предметный, сюжетный, символический. Живописные характеристики произведения. Живописный сюжет. Символическое содержание. Живописные характеристики произведения.	2	
12.	Три уровня анализа художественного произведения.: Формальный, Иконографический, Иконологический. Анализ на базе основных положений формальной школы — замысел автора и специфических задач эпохи. Каноническими аспектами языка искусства в искусствоведении занимается иконография (описание и систематизация типологических признаков, анализ изображений, характерных для искусства какой-либо эпохи). Иконографический метод анализа произведений искусства: возникновение, эволюция, сфера применения. Иконографией также называется раздел искусствознания, изучающий темы, символы и сюжеты искусства, рассматриваемые отдельно (но не изолированно) от истории стиля и средств художественного выражения.		4
13.	Формальный уровень анализа картины – Формальный анализ является принципиальным для искусствоведения методом, направленным на изучение аспекта формы в отдельных произведениях и стилистических явлениях истории искусства (стилях, направлениях, тенденциях, индивидуальных манерах). Рассмотрение первичного формального изображения сюжета и мира художественных мотивов. Типовые научные задачи, связанные с этим	2	

	методом: атрибуция, интерпретация и стилистическое определение. Интерпретация производится на основе знания изображенных предметов и событий, способов их передачи в различных исторических условиях. Примеры использования формального описания и анализа произведений можно найти в сочинениях Г. Вёльфлина, Г. Зедльмайра, Л. Ф. Жегина, С. М. Даниэля, А. В. Степанова		
14.	Культурологический подход. Выделить наиболее распространенные подходы к анализу художественного произведения и определить культурологические черты этих подходов. Определить ключевые культурологические категории анализа художественного произведения, выявить их атрибутивные свойства и особенности. Роль культуры как способа реализации творческих возможностей человека. С точки зрения творческой роли деятельности в общественном развитии ее разграничивают на репродуктивную, направленную на получение уже известного результата, и продуктивную (творческую), связанную с выработкой новых целей и соответствующих им средств.		5
15.	Плакат и афиша в сравнении с различными видами искусства. Общая история развития. История плаката неотъемлемо связана с процессами, происходившими в социальной среде. Виды плакатов. Плакаты, как вид наружной рекламы. Понятие социальный плакат, театральный, киноплакат, агитационные, советские праздничные, рекламные и другие. Цели и особенности афиши. Сравнительный анализ художественный произведений искусства разных эпох. Рассмотрение работ: А. Тулуз-Лотрек, Ж. Шере, Э. Грассе, А-М. Муха, П. Боннар, Э. Дега, К. Мане, А. Матисс, П. Пикассо. Создание и печать плакатов.	2	
16.	Автопортрет в творчестве художника. Анализ особенностей и основных этапов развития жанра автопортрета в различных исторических эпохах, систематизация и анализ автопортретов. Символический автопортрет может быть выполнен в жанре историческом, мифологическом или костюмированном. Особенности портрета и автопортрета как специфической формы эмоционально-художественного анализа художником портретируемого в широком контексте связи личности с природным и социальным окружением. Последовательность выполнения живописного изображения.		5
17.	Принципы соотношения формальных содержательных и смысловых уровней произведения искусства. Общая специфика видов изобразительного искусства. Необходимо сравнить представление о соотношении художественной формы, с анализом содержательной стороны произведения и смысловыми функциями произведения искусства, отражающие цели и задачи искусства в контексте культуры. При подготовке данной темы следует обратить внимание на общую специфику видов изобразительного искусства, проследить возможности живописи, графики и скульптуры “говорить” на языке художественного образа. Необходимо сравнить представление о соотношении художественной формы, предполагающей визуальное восприятие образа, с анализом содержательной стороны произведения и более глубокими, смысловыми функциями произведения искусства, отражающие цели и задачи искусства в контексте культуры.	3	
18.	Концептуальность и новые формы современного искусства.		5

	Концептуальное искусство - модернистская форма художественного выражения, в котором конкретные концепции или идеи (как правило, личные (происходящие в сознании художника) и сложные) принимают форму абстрактных, несоответствующих образов, основанных на отрицании эстетических принципов. Изучение кубизма, абстрактный экспрессионизма. Характеристика этапов развития концептуализма в России; его эстетические признаки и жанровые особенности. История формирования новейшей российской художественной сцены в 1991 г. Ознакомление с творениями известных представителей пост-советского авангарда		
19.	<i>Двойственность и условность восприятия изображенного объекта.</i> Анализ целостности и двойственности восприятия. Зависимость избирательности восприятия от интересов, установок и потребностей личности. Теории создания образа восприятия, классификация его видов и современные методы изучения. Основные закономерности гештальтпсихологии. Двойственность природы перцептивного образа нашла свое терминологическое отражение в работах психологов самых разных школ и направлений: первичные образы и образы восприятия (Г. Гельмгольц), чувственная основа и воспринимаемый смысл (Э. Титченер), чувственная ткань и предметное содержание (А.Н. Леонтьев), видимое поле и видимый мир (Дж. Гибсон). Как отмечал известный немецкий исследователь восприятия Курт Коффка, попытки вычленения в чувственном образе двух его планов можно обнаружить в трудах античных авторов Евклида и Птолемея.	3	
20.	<i>Эстетические идеалы в различных культурах.</i> Понятие эстетическая культура. Эстетическая культура имеет эволюционное и гуманизирующее значение для человека и предстает как уровень мироощущения, обусловленного способностью человека постигать действительность как целостность через чувственно-рациональную данность. Поэтому эстетическая культура не только задает ценностные ориентиры человеку, но и влияет на предпочтения во всех видах деятельности. Проблема и актуальность исследования эстетического идеала в различных культурах. Оценочная природа человеческого познания, воплощенная в понятии идеал, его гносеологическая специфика. Выработка у каждого человека эстетического идеала посредством искусства.		5
	<i>Итого часов за 11 семестр</i>	12	24
	Всего	24	48

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Кол-во часов	Формы самостоятельной работы	Методические обеспечения	Формы отчетности
------------------------------------	-------------------	--------------	------------------------------	--------------------------	------------------

Тема 1. <i>Искусство как специфическая форма общественного сознания.</i>	Виды искусства, их специфика, историческая изменчивость иерархии	6	Изучение дополнительной информации Изучение лекционного материала.	Бердяев Н. Смысл творчества. //Философия творчества, культуры и искусства. – М.: Искусство, 1994. – Т.1. – С.37-311.	Доклад
Тема 2. <i>Принципы соотношения формальных содержательных и смысловых уровней произведения искусства.</i>	Анализ образов и аллегорий и их комбинаций.	4	Изучение дополнительной информации Изучение лекционного материала	Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 1988 - с. 5-41	Устный опрос по теме
Тема 3. <i>Понятие пластических искусств и их виды.</i>	Виды изобразительного искусства.	6	Изучение дополнительной информации Изучение лекционного материала	Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник для вузов. -3. изд., перераб. и доп. –М. : Высш. шк., 2002,2005. - 368 с. : ил. . Гриф	Доклад
Тема 4. <i>Скульптура и ее виды.</i>	Художественно-выразительные средства скульптуры.	4	Изучение дополнительной информации Изучение лекционного материала	Алпатов М.В. Искусство. Живопись, скульптура, графика, архитектура. - М., 1969.	Устный опрос по теме
Тема 5. <i>Архитектура и ее виды.</i>	Стили архитектуры в их историческом развитии.	4	Изучение дополнительной информации Изучение лекционного материала	Всеобщая история архитектуры. - М., 1969. - Т. 6	Устный опрос по теме
Тема 6. <i>Элементы и особенности</i>	Творческий метод. Иллюстрация как синтез	6	Изучение дополнительной информации	Алямовская А., Лазурский В.	Доклад

<i>книжной графики.</i>	пластического, изобразительного и временного искусства.		Изучение лекционного материала	// Сборник «Искусство книги». 1971: №7	
Тема 7. <i>Специфика художественной коммуникации и информации.</i>	Понятия «язык искусства», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ».	4	Изучение дополнительной информации Изучение лекционного материала	Басин Е.Я. Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-эстетической мысли). М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999. – 240 с.	Устный опрос по теме
Тема 8. <i>Проблема творческого метода живописца в контексте истории.</i>	Принципы описания и анализа станковой и монументальной живописи.	4	Изучение дополнительной информации Изучение лекционного материала	Лиманская Л. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта. М., РГГУ, 2004	Устный опрос по теме
Тема 9. <i>Мифологический и историко-мифологический жанр в живописи</i>	Сравнительный анализ живописных произведений.	6	Изучение дополнительной информации Изучение лекционного материала	Буслаев Ф.И. Народный эпос и мифология. - М.: Высшая школа, 2003.- 400с.	Реферат
Тема 10. <i>Античные каноны пластическом искусстве.</i>	Античность и ее влияние античности на искусство.	4	Изучение дополнительной информации Изучение лекционного материала	Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. - М., 1962.	Устный опрос по теме
Тема 11. <i>Анализ композиции.</i>	Общее понятие композиции. Сюжет и композиция. Взаимосвязи доминант содержания и формы.	4	Изучение дополнительной информации Изучение лекционного материала	Избранное. Часть 1. Синтетическая история искусств. Введение в историю	Устный опрос по теме

				художественного мышления. Иоффе И. И., Издатель: Говорящая книга, 2010	
Итого		52			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
ПСК-1.21 Способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
ОК-1	Порого-	1. Работа на	Знать: методы и	Текущий	41-60

	вый	учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	способы мышления, в том числе и абстрактного, способы и методы анализа художественных произведений. Уметь: абстрактно мыслить, проводить анализ произведений, синтезировать полученную информацию.	контроль: выполнение самостоятельной работы (устный опрос по материалу лекции, доклад, реферат), Промежуточная аттестация: зачёт экзамен	
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: методы и способы мышления, в том числе и абстрактного, способы и методы анализа художественных произведений. Уметь: абстрактно мыслить, проводить анализ произведений, синтезировать полученную информацию. Владеть: навыками анализа произведений искусства; навыками логического мышления, методами анализа, синтеза, абстрагирования.	Текущий контроль: выполнение самостоятельной работы (устный опрос по материалу лекции, доклад, реферат), Промежуточная аттестация: зачёт экзамен	61-100
ПСК-1.21	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы; историю и теорию художественных стилей и художественных направлений в искусстве; Уметь: соотносить примеры изобразительного искусства с художественно-	Текущий контроль: выполнение самостоятельной работы (устный опрос по материалу лекции, доклад, реферат), Промежуточная аттестация: зачёт экзамен	41-60

			эстетическими особенностями культурно-исторической эпохи; основными критериями определения художественных достоинств произведений изобразительного искусства.		
Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<p>Знать: алгоритмы проведения художественно-эстетического анализа, оценки художественного произведений, художественных явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.</p> <p>Уметь: провести профессиональную консультацию; провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.</p> <p>Владеть: навыками консультирования; профессиональным лексическим минимумом общего и терминологического характера;</p> <p>навыками логического мышления, методами анализа, синтеза,</p>	Текущий контроль: выполнение самостоятельной работы (устный опрос по материалу лекции, доклад, реферат), Промежуточная аттестация: зачёт экзамен	61-100	

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

5.3.1. Примерные темы докладов:

1. Пространственные или пластические виды искусства.
2. Виды изобразительного искусства.
3. Виды и жанры изобразительного искусства.

5.3.2. Примерные темы рефератов:

1. Мифологический жанр в живописи.
2. Историко-мифологический жанр в живописи.
3. Исторический жанр в западном изобразительном искусстве.

5.3.3. Примерные вопросы для устного опроса по темам:

1. Художественно-выразительные средства живописи.
2. Художественно-выразительные средства скульптуры.
3. Художественно-выразительные средства графики.

Зачёт и экзамен проводятся в виде устного ответа на билеты.

5.3.4. Вопросы к зачёту:

1. Виды искусства, их специфика, историческая изменчивость иерархии.
2. Марксистская концепция искусства как формы общественного сознания.
3. Взаимодействие разных национальных культур в творчестве художников.
4. Раскрыть понятие эстетическое сознание и художественный образ.
5. Отражение интересов народа в искусстве. Привести примеры.
6. Особенности искусства как культурного явления.

5.3.5. Вопросы к экзамену:

1. Взаимодействие разных национальных культур в творчестве художников.
2. Личное, национальное, межнациональное и общечеловеческое в искусстве.
3. Отражение интересов народа и его мирозерцания в искусстве.
4. Проблема и актуальность исследования эстетического идеала в различных культурах.
5. Деление пластических искусств на изобразительные и неизобразительные. Привести примеры.
6. Характеристика основных видов живописи и существующих жанров.

5.3.6. Основные понятия и определения.

Абстракционизм – одно из основных направлений в западном искусстве XX в. (в основном, в живописи и скульптуре). У его истоков стояли художники В. Кандинский, К. Малевич, П. Мондриан.

Авангард – общее название художественных тенденций XX в., противостоящих классическому искусству и его эстетике. Понятия «авангардизм» и «модернизм» являются во многом синонимами.

Ампир – художественный стиль (в основном, в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве) эпохи Наполеона Бонапарта. Опирался на классицизм и архитектурные стили эпохи римских императоров.

Барокко – художественный стиль, господствовавший в искусстве Западной Европы с конца XVI до середины XVIII в. Для него характерны преувеличенный пафос, парадность, аллегоричность, пышная декоративность.

Батальный жанр – жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни. Художники-баталисты стремятся передать пафос и героизм войны. Формирование батального жанра относится к XV – XVI вв.

Боди-арт – течение в искусстве, возникшее на рубеже 60 – 70-х годов XX в. Произведения искусства создаются с использованием тела человека. Предшественник боди-арта – Ив Клейн, который покрывал натурщиц краской и получал затем оттиски их тел на холсте.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Формирование компетенций по дисциплине находит своё отражение в формировании знаний, умений и навыков. Подтверждением сформированности у студента оцениваемых компетенций является промежуточная аттестация.

В рабочей программе дисциплины «Анализ художественных произведений» очерчены общая направленность, характеристика и содержание курса. Определена цель курса: овладение способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве. В программе обозначены задачи дисциплины: дать профессиональные знания о художественных произведениях будущему художнику-живописцу; научить анализу произведений искусства; сформировать общую культуру учащихся; научить давать оценку художественного произведения; формировать мировоззрение будущего художника-живописца; воспитать гражданина, патриота Родины.

Целью лекционных и практических занятий является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности. Они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки. Студентами выполняется комплекс заданий под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Выполнение студентами занятий направлено на:

- формирование профессиональных практических умений;
- развитие у будущих профессионалов интеллектуальных навыков: аналитических, проектировочных конструктивных;
- воспитание самостоятельности, ответственности, пунктуальности и точности при решении поставленных задач.
- обобщение, углубление, закрепление, систематизацию теоретических знаний по дисциплине.

Текущий контроль:

Средства текущего контроля:

1. Посещаемость – до 5 баллов;
2. Доклад – до 15 баллов;
3. Реферат – до 20 баллов;
4. Устный опрос по теме – до 10 баллов;
5. Зачет – до 20 баллов;
6. Экзамен – до 30 баллов.

Промежуточная аттестация:

Зачет в 10 семестре (устный ответ на билеты).
Экзамен в 11 семестре (устный ответ на билеты).

Критерии оценивания устного ответа:

- ёмкость излагаемого материала; (0-2 балла)
- аргументированность излагаемых тезисов; (0-2 балла)
- системность изложения материала (0-2 балла)
- доступность излагаемого материала; (0-2 балла)
- методическая грамотность излагаемого материала. (0-2 балла)

Всего 10 баллов

Критерии оценивания докладов

1. Обоснование актуальности выбранной темы- 0-2 балла
2. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, решение поставленных задач, выводы, список литературы)- 0-3 балла
3. Соответствие результатов работы поставленным задачам- 0-2 балла
4. Новизна предложений, отражающая собственный вклад автора и оригинальность работы- 0-2 балла
5. Глубина изучения состояния проблемы- 0-2 балла
6. Использование современной научной литературы при подготовке работы-0-2 балла
7. Качество презентации: структура, оформление, содержание- 0-2 балла

Всего 15 баллов.

Критерии оценивания рефератов:

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте обязательно выделяется. План обязательно должен включать в себя введение и заключение.

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в современных политических, экономических и социальных условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и предложения.

Реферат завершается списком использованной литературы.

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем:

1. логично и по существу изложить вопросы плана- 0-5 баллов;
2. четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно использовать термины и понятия-0- 5 баллов;
3. показать умение применять теоретические знания на практике- 0-5 баллов;
4. показать знание материала, рекомендованного по теме-0-5 баллов.

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата. Работа должна быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы дается список используемой литературы.

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), включая титульный лист.

Оценка «**отлично**» (**20 баллов**) выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.

Оценка «**хорошо**» (**15 баллов**) выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента

обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области.

Оценка **«удовлетворительно» (10 баллов)** выставляется, если студент выполнил задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.

Оценка **«неудовлетворительно» (5 баллов)** выставляется, если студент не выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылаясь на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута.

Критерии оценивания знаний на зачете (устно)

«Зачет» выставляется студенту, если его устный ответ на полученные вопросы оценен от 0 до 20 баллов. «Не зачтено» выставляется, если студент набрал менее 4 баллов.

Баллы выставляются студенту на зачете по следующим критериям:

- полные и правильные ответы на вопросы для зачета-0- 4 баллов;
- умение обосновывать свои ответы-0- 4 балла;
- полные и правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя-0- 4 балла;
- правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя-0- 4 балла;
- обоснованные ответы на дополнительные вопросы преподавателя- 0-4 балл;

Всего 20 баллов.

Шкала оценивания сформированности у студента оцениваемых компетенций.

Рейтинговая система является одним из современных методов оценки знаний, умений и навыков. Применение рейтинговой системы оценки успеваемости студентов при оценке их уровня подготовки позволяет подойти к этому более дифференцированно.

Рейтинг по дисциплине выставляется по 100-балльной системе:

Баллы	Оценка
81-100	«отлично»
61-80	«хорошо»
41-60	«удовлетворительно»
0-40	«неудовлетворительно»

Критерии оценивания устного ответа на зачёте:

20 баллов — «отлично»:

Студент свободно владеет материалом, прекрасно ориентируется в понятиях и терминах, знает основные труды, четко и ясно формулирует свою мысль, может проанализировать художественный процесс в целом и отдельных его этапов. Уровень владения теоретическим материалом допускает одну не смысловую ошибку. При устном ответе студент раскрывает вопрос правильно и полно.

15 баллов — «хорошо».

Студент хорошо владеет материалом, хорошо ориентируется в понятиях и терминах, знает основные труды, четко и ясно формулирует свою мысль, может проанализировать художественный процесс, но затрудняется в анализе отдельных этапов художественного развития. Уровень владения теоретическим материалом допускает две ошибки, в том числе

не более одной смысловой. При устном ответе студент раскрывает вопрос недостаточно правильно или недостаточно полно.

10 баллов — «удовлетворительно».

Студент удовлетворительно владеет материалом, с ошибками ориентируется в понятиях и терминах, знает не все основные труды, не совсем четко и ясно формулирует свою мысль, затрудняется, как развития процесс в целом, так и отдельные этапы. Уровень владения теоретическим материалом допускает три ошибки, в том числе не более двух смысловых. При устном ответе студент раскрывает вопрос недостаточно правильно и недостаточно полно.

5 баллов — «неудовлетворительно».

Студент не знает материала, с серьёзными ошибками ориентируется в понятиях и терминах, не знает основных трудов, не может чётко и ясно сформулировать свою мысль, не может дать характеристику как развития художественного процесса в целом, так и отдельных этапов. Низкий уровень владения теоретическим материалом с допущением более трёх смысловых ошибок. Студент не может дать ответа на вопросы билета. (0-10 баллов).

Критерии оценивания устного ответа на экзамене:

30-26 баллов — «отлично»:

Студент свободно владеет материалом, прекрасно ориентируется в понятиях и терминах, знает основные труды, четко и ясно формулирует свою мысль, может проанализировать художественный процесс в целом и отдельных его этапов. Уровень владения теоретическим материалом допускает одну не смысловую ошибку. При устном ответе студент раскрывает вопрос правильно и полно.

25-16 баллов — «хорошо».

Студент хорошо владеет материалом, хорошо ориентируется в понятиях и терминах, знает основные труды, четко и ясно формулирует свою мысль, может проанализировать художественный процесс, но затрудняется в анализе отдельных этапов художественного развития. Уровень владения теоретическим материалом допускает две ошибки, в том числе не более одной смысловой. При устном ответе студент раскрывает вопрос недостаточно правильно или недостаточно полно.

15-12 баллов — «удовлетворительно».

Студент удовлетворительно владеет материалом, с ошибками ориентируется в понятиях и терминах, знает не все основные труды, не совсем четко и ясно формулирует свою мысль, затрудняется, как развития процесс в целом, так и отдельные этапы. Уровень владения теоретическим материалом допускает три ошибки, в том числе не более двух смысловых. При устном ответе студент раскрывает вопрос недостаточно правильно и недостаточно полно.

до 10 баллов — «неудовлетворительно».

Студент не знает материала, с серьёзными ошибками ориентируется в понятиях и терминах, не знает основных трудов, не может чётко и ясно сформулировать свою мысль, не может дать характеристику как развития художественного процесса в целом, так и отдельных этапов. Низкий уровень владения теоретическим материалом с допущением более трёх смысловых ошибок. Студент не может дать ответа на вопросы билета. (0-10 баллов).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

6.1. Основная литература:

1. Амиржанова, А.Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи Средневековья : учеб. пособие. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 192 с. - Текст: электронный. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250>

2. Минералова, И.Г. Анализ художественного произведения [Текст] : стиль и внутренняя форма: учеб. пособие. - 3-е изд. - М. : Флинта, 2017. - 256с.
3. Штаничева, Н. С. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — М. : Академический Проект, 2016. — 304 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.

6.2. Дополнительная литература:

1. Гнедич, П.П. История искусств [Текст] : живопись; скульптура; архитектура : совр. версия. - М. : ЭКСМО, 2011. - 848с
2. Гуменюк, А.Н. Пространство искусств : учеб. пособие / А.Н. Гуменюк, И.Г. Пендикова. - Омск : ОмГТУ, 2017. - 116 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493330>
3. Гуревич, П.С. Эстетика: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883934%20>
4. Дешарн, Р. Сальвадор Дали [Электронный ресурс] / Р. Дешарн, Н. Дешарн. - Москва : Белый город, 2014. - 384 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441767>
5. 100 знаменитых художников. XIX—XX вв. [Электронный ресурс] / В.М. Скляренко, Т. Иовлева, Ю. Кустовская, И. Скачко. - Харьков : Фолио, 2007. - 510 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223131>.
6. Садохин, А.П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : словарь / А.П. Садохин. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 668 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226088>
7. Селезнев, П.С. Культурология: теория и практика: учебник-задачник [Электронный ресурс] / Селезнев П.С., Трофимова Р.П. - М. : Проспект, 2016. – 215с. – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392188437.html>
8. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства [Текст] : учебник для вузов в 2-х т. - 4-е изд. - М. : Академия, 2011.

6.3 . Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронная библиотека znanium.com
 «Университетская библиотека online» www.biblioclub.ru
 Электронные базы ООО «ИВИС» <http://dlib.eastview.com>
 ЭБС <http://www.bibliorossica.com>
 ЭБС <http://www.studentlibrary.ru>
<http://jivopis.ru/>
<http://smallbay.ru/grafica.html>
<http://www.tretyakovgallery.ru/>
<http://www.rah.ru/>
<http://tphv.ru/>
<http://www.museum-online.ru/>
<http://www.art-catalog.ru/>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим и лабораторным занятиям. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Методические рекомендации по подготовке к зачету, зачету с оценкой и экзамену. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Методические рекомендации по самостоятельной работе. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте обязательно выделяются. План обязательно должен включать в себя введение и заключение.

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в современных политических, экономических и социальных условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и предложения.

Реферат завершается списком использованной литературы.

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем:

- логично и по существу изложить вопросы плана
- четко сформулировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно использовать термины и понятия
- показать умение применять теоретические знания на практике
- показать знание материала, рекомендованного по теме

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или аналогичная работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а тема заменяется на новую.

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата. План работы составляется на основе программы курса. Работа должна быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы дается список используемой литературы.

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), включая

Методические рекомендации по написанию докладов

Тема докладов должна соответствовать предложенным направлениям исследований. Доклад должен иметь следующую структуру:

Титульный лист. Вверху - название головного учреждения, название учебного заведения, № школы. В середине - тема доклада, ниже, справа, Ф.И. исполнителя и ФИО научного руководителя, внизу - год написания работы.

Оглавление. Последовательно излагаются название пунктов и подпунктов плана доклада.

Введение. В этой части содержится обоснование актуальности темы, постановка проблемы, цели и задачи работы, определяется круг рассматриваемых вопросов. Здесь же указываются методы исследования, используемые в работе.

Основная часть доклада включает в себя основное содержание работы. В нем раскрывается история и теория исследуемого вопроса, даётся критический анализ литературы, излагается позиция автора. Рассматриваются организация и результаты самостоятельно проведённого исследования. Содержание должно подкрепляться сносками на использованную литературу.

Заключение. В нём содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришёл автор.

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов. При оформлении исходных данных указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. Общее количество страниц.

Приложения могут включать таблицы, диаграммы, графики, рисунки, фотографии и т.д. Текст доклада по объёму не должен превышать 10 машинописных страниц.

Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А4 (размеры: горизонталь 210 мм, вертикаль 297 мм). Текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта - 12 кегель) через 1,5 интервала между строками на одной стороне листа. Формулы

вписываются чёрной пастой, либо воспроизводятся на печатном устройстве. Весь машинописный, рукописный и чертёжный материал должен быть хорошо читаемым.

Методические рекомендации по устному опросу студентов:

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя.

Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения профессиональной деятельностью.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ

Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных:

fgosvo.ru

pravo.gov.ru

www.edu.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, мольбертами, демонстрационным оборудованием техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории);
- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями.