

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный программный код:
6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fc69e2

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

«12» июня 2021 г.

Начальник управления _____

/ Г.Е. Суслин /

Одобрено учебно-методическим советом
Протокол «12» июня 2021 г. № 5

Председатель _____

Рабочая программа дисциплины
Анализ художественных произведений

Специальность
54.05.02 Живопись

Специализация:
Художник – живописец
(станковая живопись)

Квалификация
Художник – живописец
(станковая живопись)

Форма обучения
Очная

Согласовано учебно-методической комиссией
факультета изобразительного искусства и
народных ремёсел

Протокол от «17» июня 2021 г. № 11

Председатель УМКом _____

/М.В. Бубнова /

Рекомендовано кафедрой живописи

Протокол от «10» июня 2021 г. № 15

Зав. кафедрой _____

/С.П. Ломов /

Мытищи
2021

Авторы-составители:

доктор педагогических наук, профессор, академик РАО и РАХ Ломов С.П.,
доктор педагогических наук, профессор, Аманжолов С.А
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 13.08.2020 г., № 1014.

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

Год начала подготовки 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.	4
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	5
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.	10
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.	12
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	18
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.	19
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.	21
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	21

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:

ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина «Анализ художественных произведений» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения 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», «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» и «Современное искусство» студент углубляет и расширяет общее понимание истории искусств.

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

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Объем дисциплины.

Показатель объема дисциплины	Форма обучения очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	2
Объем дисциплины в часах	72
Контактная работа	36,2
Лекции	12
Практические занятия	24
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	0,2
Зачёт	0,2
Самостоятельная работа	28
Контроль	7,8

Формой промежуточной аттестации являются: зачет – «А» (10) семестр.

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.	1	
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.		2

3.	Живопись ее виды и жанры. Художественно-выразительные средства живописи. Содержание живописи, как одного из древнейших видов искусства, связанного с передачей зрительных образов посредством нанесения красок и создания изображения, а также произведений искусства. Характеристика основных видов живописи и существующих жанров. Живопись подразделяют на монументальную, декоративную, театральную-декорационную, миниатюрную и станковую. По технике и средствам исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную.	1	
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.		2
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.	1	
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.		2
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.	2	

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 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.		4
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.	1	
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".		2
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.	1	
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.		3
13.	Формальный уровень анализа картины – Формальный анализ является принципиальным для искусствоведения методом, направленным на изучение аспекта формы в отдельных	1	

	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 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.		2
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.	1	
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.		2
17.	Принципы соотнесения 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	1	

	содержательной стороны произведения и более глубокими, смысловыми функциями произведения искусства, отражающие цели и задачи искусства в контексте культуры.		
18.	Концептуальность и новые формы современного искусства. 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.		2
19.	Двойственность и условность восприятия изображенного объекта. 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.	2	
20.	Эстетические идеалы в различных культурах. 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.		3
	Итого часов за А (10) семестр	12	24
	Всего	12	24

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	4	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 соотнесения формальных содержательных и смысловых уровней произведения искусства.</i>	Анализ образов и аллегорий и их комбинаций.	2	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.	2	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.	2	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.	2	Изучение дополнительной информации	Всеобщая история архитектуры.	Устный опрос по теме

			Изучение лекционного материала	- М., 1969. - Т. 6	
Тема 6. <i>Элементы и особенности книжной графики.</i>	Творческий метод. Иллюстрация как синтез пластического, изобразительного и временного искусства.	2	Изучение дополнительной информации Изучение лекционного материала	Алямовская А., Лазурский В. // Сборник «Искусство книги». 1971: №7	Доклад
Тема 7. <i>Специфика художественной коммуникации и информации.</i>	Понятия «язык искусства», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ».	2	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.	2	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.	2	Изучение дополнительной информации Изучение лекционного материала	Буслаев Ф.И. Народный эпос и мифология. - М.: Высшая школа, 2003. 400с.	Реферат
Тема 10. <i>Античные каноны пластического искусства.</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.	Общее понятие композиции. Сюжет	4	Изучение	Избранное.	Устный опрос по

<i>Анализ композиции.</i>	и композиция. Взаимосвязи доминант содержания и формы.		дополнительно й информации Изучение лекционного материала	Часть 1. Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного мышления. Иоффе И. И., Издатель: Говорящая книга, 2010	теме
Итого		28			

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.

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующим общепрофессиональным компетенциям (ОПК):

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

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

Оцени- ваемые компе- тенции	Уро- вень сформи- рован- ности	Этап формиро- вания	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оцени- вания
ОПК-5	Порого- вый	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- эстетическими особенностями культурно- исторической эпохи; основными критериями определения художественных достоинств произведений изобразительного искусства.	Текущий контроль: выполнение самостоя- тельной работы (устный опрос по материалу лекции, доклад, реферат), Промежуточная аттестация: зачёт	41-60
	Продви- нутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: алгоритмы проведения художественно- эстетического анализа, оценки художественного произведений, художественных явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве. Уметь: провести	Текущий контроль: выполнение самостоя- тельной работы (устный опрос по материалу лекции, доклад, реферат), Промежуточная аттестация: зачёт экзамен	61-100

			профессиональную консультацию; провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве. Владеть: навыками консультирования; профессиональным лексическим минимумом общего и терминологического характера; навыками логического мышления, методами анализа, синтеза, абстрагирования.		
--	--	--	---	--	--

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 проводится 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. 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 50 баллов;

Промежуточная аттестация:

Зачет в 10 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).

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]: Учеб. пособие для вузов / Штаничева Н.С., Денисенко В.И. М.: Академический Проект, 2020. 271 с. (Gaudeamus) ISBN 978-5-8291-3058-9 <https://library.geotar.ru/book/ISBN9785829130589.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. Складенко, 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».

ЭБС IPR BOOKS <https://www.iprbookshop.ru>

ЭБС ООО «НЕКС-Медиа», «Университетская библиотека online» www.biblioclub.ru

ЭБС «ЮРАЙТ» <https://urait.ru>

ЭБС «Консультант студента» <https://library.geotar.ru>

ЭБС ООО «Лань» <https://e.lanbook.com>

ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» znanium.com

Электронные базы ООО «ИВИС» <http://dlib.eastview.com>

<http://gallerix.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 сформировать 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.О. исполнителя и Ф.И.О. 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.