

**АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
Программы среднего профессионального образования**

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной
и воспитательной
работе _____

Е.В. Горбылева

«_____» _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании ПЦК:

Зав. ПЦК _____ / Захаренкова О.Э.

Протокол № _____

от «_____» _____ 20__ г.

О.В. Белкина

**АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**Рабочая программа дисциплины для обучающихся
по специальности 54.02.05 Живопись (по видам),
виду: Станковая живопись;
форме обучения: очной**

Смоленск
2022

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины МДК.01.02 «Анализ произведений изобразительного искусства» являются:

1. Дать студентам базовые знания об основных аспектах, планах, составляющих и последовательности анализа различных произведений искусства.
2. Познакомить с основными особенностями анализа различных видов и жанров искусства.
3. Формирование творческого мышления.
4. Объединение знаний по истории изобразительного искусства, истории мировой культуры, техники и технологии живописи, композиции, живописи, рисунку, графике, технике и технологии живописи, цветоведении, истории с последующим воплощением их в самостоятельной творческой деятельности.
5. Формирование способности выпускника осуществлять собственную творческую деятельность с учетом полученных профессиональных знаний и умений, конъюнктуры современного художественного рынка.
6. Формирование навыков интерпретации, изучения и понимания произведений искусства разных исторических периодов, эпох, стилей и творческих задач.
7. Формирование навыков работы с различными источниками и научной литературой.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ

Дисциплина МДК.01.02 «Анализ произведений изобразительного искусства» входит в состав дисциплин ПМ.00 Профессионального модуля. Относится к циклу ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность. Дисциплина является частью профессиональной подготовки специальности 54.02.05 Живопись (по видам).

Для успешного освоения данной дисциплины к абитуриентам предъявляются требования, сходные с требованиями, предъявляемыми к уровню освоения дисциплин профессионального цикла выпускниками детских художественных школ и школ искусств. Поступающий должен обладать систематизированными знаниями в области теории и истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, знать особенности видов и жанров искусства, иметь представление об историческом пути их развития и стилевого изменения, владеть основными приемами письма в разных стилях, обладать знаниями об особенностях цветовосприятия и цветоформирования, творчески работать в основных жанрах изобразительного искусства (натюрморте, портрете, пейзаже, сюжетной композиции). Также для успешного освоения дисциплины необходимы прочные знания,

сформированные на дисциплинах «История искусств» и «История мировой культуры», знать основные закономерности в развитии культуры.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- теоретические основы композиции,
- закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;
- опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;
- примерный план анализа различных произведений искусства,
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

Уметь:

- анализировать произведения различных видов изобразительного искусства;
- собирать подготовительный материал из разных источников,
- самостоятельно провести анализ произведений искусства,

Иметь практический опыт:

- творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
- анализа различных произведений искусства.

4. Структура и содержание рабочей программы дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 94 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары	Практические занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	
1	Раздел 1. Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства.	5	32	-	-	-	-	Опрос

2	Раздел 2. Анализ произведений различных видов искусства.	6	28	-	-	-	34	Практические работы, диф. зачет
---	--	---	----	---	---	---	----	---------------------------------

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС СПО реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В качестве традиционной и обязательной к проведению самостоятельной работы используются:

Лекция-изложение (для передачи необходимого минимума знаний), лекция- объяснение (для формирования первичных навыков анализа).

Используются следующие типы лекций:

Вводная лекция – лекционное занятие, предназначенное для создания общего впечатления о дисциплине или периоде развития русской культуры XX века. На занятии до сведения обучающегося доводятся основные вопросы дисциплины, показывается ее роль и место в соответствующей области знаний, определяется значение дисциплины для формирования общих и профессиональных компетенций.

Модульная лекция – лекционное занятие, предназначенное для овладения учащимися знаниями теоретического характера в рамках материала модуля.

Тьюторинг (индивидуальный или коллективный) – лекционное занятие консультативного характера, на котором раскрываются основные вопросы подготовки к самостоятельной работе, тематической контрольной работе, а также промежуточной и итоговой аттестации.

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим обзором, выучивание глоссария, изучение алгоритмов решения типовых задач – непосредственно проведение анализа предложенной работы.

Работа с текстами – работа с методическими пособиями, статьями, монографиями, дневниками, воспоминаниями при подготовке материала к написанию эссе – анализа произведения искусства.

Таким образом, традиционные технологии обучения систематизируют знания, полученные обучающимися в процессе аудиторной и самостоятельной работы.

Учебный процесс при освоении дисциплины «Анализ произведений искусства» опирается на принцип последовательного освоения основных этапов проведения анализа произведений разных видов искусства. Он заключается в освоении методики анализа от более простых, известных,

хорошо исследованных памятников, поиск информации по которым не представляет сложностей до более сложных, неоднозначных по интерпретации, требующих вдумчивого подхода, обширных знаний в различных дисциплинах образовательной программы и областях науки. В результате всестороннего освоения знаний в различных областях и сферах жизни (истории, ботанике, географии, психологии и т.д.), через анализ конкретных произведений искусства, формируется понимание стиля, его особенностей в искусстве и культуре. Глубже осваивается понимание художественного творчества и его общности и связи с остальными видами искусства, наукой, жизнью человека, общества и государства в целом, общей культурой данного периода.

Внеаудиторная работа включает в себя: встречи с современными художниками, посещение выставок, музеев и картинной галереи, осмотр памятников архитектуры.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию обучения как продуктивную творческую деятельность в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем. В качестве интерактивных форм обучения применяются лекция-беседа, постановка проблемной ситуации (проблемная лекция) с включением студентов в поиск решения (метод малых групп), активизация творческой деятельности, подготовка письменных аналитических работ. Также, исключительно в рамках данной дисциплины, в качестве одной из интерактивных форм обучения выбран метод включения студентов в непосредственную искусствоведческую исследовательскую работу путем освоения метода анкетирования автора при сборе информации о произведении искусства. Беседы с профессиональными художниками, в том числе преподающими на художественном отделении СГИИ, глубже знакомят студентов с творческим процессом, с процессом формирования замысла полотна, его «рождения», позволяют формировать собственную творческую концепцию, становиться профессиональным живописцем, знакомят с профессиональной искусствоведческой практикой (сбором информации, методом интервьюирования, анализа и др.), позволяют осмысленно, ответственно и осознанно подходить к процессу художественного творчества.

Названные технологии формируют у студентов профессиональные навыки применения теоретических знаний по анализу композиции произведений различных видов искусства в практике образовательной, исследовательской и собственной художественной деятельности.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностями контингента обучающихся и содержанием конкретной дисциплины, и составляет не менее 40% аудиторных занятий.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел / тема	Количество часов по очной форме обучения					
	Всего	Лекции	Семинары	Практические	Практическая подготовка	Самостоятельная работа студента
Раздел 1. Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства.	32	32				
Введение	2	2				
Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства.	30	30				
Раздел 2. Анализ произведений различных видов искусства.	62	28				34
Особенности анализа архитектурного произведения	8	4				4
Особенности анализа скульптурного произведения	8	4				4
Особенности анализа графического произведения	8	4				4
Особенности анализа жанровой картины	9	4				5
Особенности анализа натюрморта	9	4				5
Особенности анализа пейзажа	10	4				6
Особенности анализа портрета	10	4				6
Итого:	94	60				34

Содержание разделов(тем):

Раздел 1. Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства.

Тема 1.1. Введение.

Особенности человеческого визуального восприятия и связанные с этим особенности восприятия изобразительной плоскости. «Анализ произведений искусства» – как одна из специальных искусствоведческих дисциплин в системе художественного образования. Необходимость, актуальность и важность изучения дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Эстетическая

теория искусства: художественный образ – универсальная форма искусства и художественного мышления.

Тема 1.2. Методологические основы анализа произведений изобразительного искусства.

Строение художественного произведения; пространство и время в искусстве; историческая динамика видов искусства; синтез искусств в историко-культурном процессе. Морфология искусства: классификация видов искусства; жанр как категория художественной морфологии. Форма и содержание, их совокупность в создании художественного произведения. Специфические особенности пластических искусств как видов: архитектура, скульптура, графика, живопись. Дифференциация и трансформация жанров. Синтетические жанры. Эмоциональный, предметный, сюжетный, символический уровни анализа и уровень внутреннего устройства (микросхема) произведения. Частные приемы каждого уровня анализа.

Раздел 2. Анализ произведений различных видов искусства.

Тема 2.1. Особенности анализа архитектурного произведения.

Архитектура как тектонический вид искусства, ее специфика и место в ряду других видов искусства. Понятие «тектоника», содержание художественного замысла в архитектуре, его связь с конструкцией и типом. Типология архитектурных сооружений. Классическая триада Витрувия: *firmitas, utilitas, venustas* (прочность, польза, красота). Три характерные особенности архитектуры – конструктивная (прочность), функциональная (польза), эстетическая (красота). Понятие архитектурной композиции, особенности архитектурной формы и средства архитектурной композиции (масштаб, пропорции и ритм), художественная выразительность в архитектуре. Роль фасада, конструкции, значение материала и детали в архитектурной композиции. Основные периоды в развитии архитектуры и архитектурные стили в истории культуры. Алгоритм анализа произведения архитектуры. План анализа, рекомендуемая к прочтению литература.

Тема 2.2. Особенности анализа скульптурного произведения.

Место скульптуры в ряду изобразительных искусств и ее особенности. Роды скульптуры (по положению в пространстве и по назначению), жанры скульптуры. Различные техники и материалы в скульптуре. Выразительные и стилистические особенности материала. Особенности художественного языка скульптуры: трехмерная композиция, пластический объем, характер движения, силуэт, ритм линий и масс, соотношение отдельных частей фигуры и всей композиции – пропорциональность, от соблюдения которой зависит гармоничность произведения, моделировка формы, экспрессия в обработке

материала (фактура). Эмоциональный диапазон. Алгоритм анализа произведения скульптуры. План анализа, рекомендуемая к прочтению литература.

Тема 2.3. Особенности анализа графического произведения.

Графика как вид искусства, ее специфика и особенности. История развития, техники и материалы графики, история их появления, особенности использования. Основные особенности восприятия и экспозиции графического произведения. Роды графики. Особенности «языка» графики, разделение графического искусства по целевому назначению; графика уникальная и печатная. Самостоятельная область графики, которую образуют графические письма: эпиграфика, искусство шрифта, каллиграфия, а также современный графический дизайн, компьютерная графика. Алгоритм анализа произведения графики. План анализа, рекомендуемая к прочтению литература.

Тема 2.4. Особенности анализа живописного произведения.

Место живописи в системе изобразительных искусств; принцип родового деления живописи на монументальную, станковую, декоративную, декоративно-театральную, миниатюрную. «Язык» живописи; особенности изобразительно-выразительных средств живописи; техники письма и материалы. Тема, идея и сюжет полотна, их важность, особенности и взаимосвязь. Различные способы передачи пространства в живописи. Компоненты структуры реалистической картины: композиция, перспектива, точка зрения, уровень горизонта, ракурс, ритмический строй, формат и размеры холста, рисунок, силуэт, цвет, колорит, свет, светотень. Понятие композиционной цельности, выделение главного (композиционного центра). Особенности его положения, влияние на раскрытие образа. Основные композиционные формы (круг, треугольник, квадрат, рокайль). Ритм и симметрия в живописи. Характерные средства технического исполнения картины – мазок, живописная фактура. Роль формата и рамы. Роль горизонта и его влияние на образный строй произведения. Сложные составные живописные произведения – диптихи, триптихи, полиптихи. Атрибуты, детали одежды, обстановки, пейзажа как дополнительное творческое средство, прием заострения психологической характеристики персонажей, их внешних и внутренних связей. Жанровое деление произведений станковой живописи; смешение жанров, возникновение новых. Алгоритм анализа произведения живописи. План анализа, рекомендуемая к прочтению литература.

Тема 2.5. Особенности анализа жанровой картины.

Специфика тематической жанровой картины, история появления, особенности

исторического развития, изменения, многообразие сюжетов. Условность границ. Поджанры тематической картины (бытовой, исторический, библейский, мифологический, батальный, аллегорический). Особенности каждого поджанра, переплетение с другими жанрами, особенности трактовки в различные исторические периоды. Задачи тематической картины.

Тема 2.6. Особенности анализа натюрморта.

Специфика натюрморта как жанра, история появления, особенности исторического развития, изменения, многообразие сюжетов. Условность границ. Поджанры натюрморта (бытовой, цветочный, со снадью, тематический). Особенности каждого поджанра, переплетение с другими жанрами, особенности трактовки в различные исторические периоды. Символика в натюрморте. Степень присутствия человека, любование вещью и фактурой. Задачи натюрморта. Особенности работы над композицией натюрморта.

Тема 2.7. Особенности анализа пейзажа.

Специфика пейзажа как жанра, история появления, особенности исторического развития, изменения, многообразие сюжетов. Условность границ. Поджанры пейзажа (сельский, городской, индустриальный, марина, ведута, архитектурный). Особенности каждого поджанра, переплетение с другими жанрами, особенности трактовки в различные исторические периоды. Разные эмоциональные трактовки и тематические градации пейзажа (исторический, мифологический, идеальный, романтический, героический, фантастический, футурологический, космический). Особенности образного строя, выбор мотива. Различные способы организации пространства. Передача состояния среды. Символика в пейзаже. Степень присутствия человека, стаффаж. Задачи пейзажа. Особенности работы над композицией пейзажа.

Тема 2.8. Особенности анализа портрета.

Специфика портрета как жанра, история появления, особенности исторического развития, изменения, многообразие поджанров. Поджанры портрета (парадный, камерный, индивидуальный, парный, групповой, костюмированный, исторический, мифологизированный). Особенности каждого поджанра, композиционные особенности портрета (погрудный, поясной, поколенный, в полный рост). Особенности трактовки портрета в различные исторические периоды. Разные эмоциональные трактовки и взаимоотношения натуры со зрителем. Проблемы сходства, индивидуальное видение художника. Автопортрет и особенности самовыражения художника. Задачи портрета. Особенности работы над композицией портрета.

5.2. Практические занятия

Заключаются в написании письменных анализов по каждому из изученных видов и жанров искусства. В качестве регионального компонента, для лучшего ознакомления с творчеством смоленских художников в каждую тему включаются примеры работ смоленских скульпторов, графиков, живописцев. Это позволяет не только глубже ознакомиться с характером и особенностями смоленской региональной творческой традиции, но и получить конкретный навык искусствоведческой работы, приближенной к условиям будущей профессиональной деятельности.

Тема 2.1. Анализ произведения архитектуры на выбор студента (Луксорский храм в Египте; Парфенон в Афинах; Колизей в Риме; триумфальная арка Тита; храм св. Софии в Константинополе; собор в Реймсе; собор св. Петра в Риме; Золотой павильон в Киото; церковь Покрова на Нерли; храм Василия Блаженного в Москве; церковь Преображения в Кижях; церковь Знамения в Дубровицах; Екатерининский дворец в Царском селе; Казанский собор в Санкт-Петербурге; Эйфелева башня; Дом над водопадом Ф.Л.Райт; оперный театр в Сиднее; Успенский собор в Смоленске)

Тема 2.2. Анализ произведения скульптуры на выбор студента (статуя писца Каи; парный портрет Рахотепа и Нофрет; статуя Афины Варвакион; Дискобол; портрет римлянина с портретами предков; статуя Августа; двери пизанского баптистерия (Гиберти); статуя кондотьера Гаттамелаты (Донателло); статуя кондотьера Коллеоне (Верроккьо); статуя кающейся Марии Магдалины (Донателло); статуя Давида (Микеланджело); Аполлон и Дафна (Бернини); экстаз св. Терезы (Бернини); бюст Петра I (Растрелли); памятник Суворову (Козловский); Бдение Александра Македонского (Козловский); Перекуем мечи на орала (Вучетич); статуя Солдата в Стрептов-парке (Вучетич); Поцелуй (Роден); Помона (Майоль); голова Аполлона (Бурдель); монументальный комплекс Родина-мать в Волгограде; памятник Твардовскому и Василию Теркину (Сергеев)

Тема 2.3. Письменный анализ графического произведения по выбору студента («Хлеба!» (К.Кольвиц); анималистическая графика, книжная графика Фаворского; плакаты КУКРЫНИКСЫ; плакаты Окон РОСТА; графика Леонардо да Винчи, Микеланджело; Ружо, Петрова, Ляшенко)

Тема 2.5. Письменный анализ станковой сюжетной картины по выбору студента («Большевик» Кустодиев; «Купчиха» Кустодиев; «Оборона Севастополя» Дейнека; «Боярыня Морозова» Суриков; «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Последний день Помпеи» Брюллов; «Сенокос»

Пластов; «Весна» Пластов; «Купание красного коня» Петров-Водкин; «Апофеоз войны» Верещагин; «Новоселье» Пименов и др.)

Тема 2.6. Письменный анализ натюрморта по выбору студента (натюрморты Снейдерса, Кальфа, Хеды, Толстого, Машкова, Сарьяна)

Тема 2.7 Письменный анализ пейзажа по выбору студента (пейзажи Коро, Писсарро, Моне, Лоррена, Айвазовского, Левитана, Куинджи, Шишкина, Юона, Нисского, Герасимова, Пименова, Козикова, Рыбченкова, Шутовой)

Тема 2.8. Письменный анализ портрета по выбору студента (портреты М.-К. де Латура, Дюрера, Рембрандта, Сычкова, Корина, «Мои» Самарина)

5.3. Семинарские занятия

Не предусмотрены.

5.4. Самостоятельная работа студентов

Внеаудиторная самостоятельная работа, проводящаяся с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, включает в себя: встречи с современными художниками, посещение выставок, музеев и картинной галереи, осмотр памятников архитектуры. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает подготовку к написанию эссе (письменных анализов), посещение музеев и выставок, поиск новейшей научной информации в сети Интернет, использование профессиональных искусствоведческих приемов поиска информации (метод анкетирования, монографического анализа и др.), а также поиск необходимой информации в периодических профессиональных изданиях. Названные технологии формируют у студентов профессиональные навыки применения теоретических знаний по анализу композиции произведений различных видов искусства в практике образовательной, исследовательской и собственной художественной деятельности.

Также в качестве традиционной и обязательной к проведению самостоятельной работы используются:

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим обзором, выучивание глоссария, изучение алгоритмов решения типовых задач – непосредственно проведение анализа предложенной работы.

Работа с текстами – работа с методическими пособиями, статьями, монографиями, дневниками, воспоминаниями при подготовке материала к написанию эссе – анализа произведения искусства.

Самостоятельная работа студентов опирается на принцип

последовательного и поэтапного освоения основных этапов проведения анализа произведения искусства, и заключается в освоении методики анализа от более простых, известных, хорошо исследованных памятников, поиск информации по которым не представляет сложностей до более сложных, неоднозначных по интерпретации, требующих вдумчивого подхода, обширных знаний в различных дисциплинах учебной программы и областях науки. В результате всестороннего освоения знаний в различных областях и сферах жизни (истории, ботанике, географии, психологии и т.д.), через анализ конкретных произведений искусства, используя синтезирующий метод, формируется понимание стиля, его особенностей в искусстве и культуре, художественного творчества и его общности и связи с остальными видами искусства, науки, человеческой жизни, общей культурой данного периода.

При ведении самостоятельной работы студентам необходимо достаточно полно и основательно изучить предлагаемые к рассмотрению темы и произведения искусства, найти и изучить информацию других дисциплин и областей науки, необходимую им для понимания и анализа выбранного произведения искусства. Для этого необходимо обращение к материалу 3-4 обязательных предлагаемых к изучению источников и 3-5 дополнительных.

При изучении творчества отдельных художников необходимо ознакомиться с условиями их жизни и творчества, социально-экономической и политической обстановкой в стране их проживания в изучаемый период, кратко рассмотреть их биографию. В этом случае происходит возникновение определенных связей, иллюстрирующих единство общечеловеческого и индивидуального в искусстве, происходит формирование понимания не столько самобытности и самоценности творчества отдельного автора, сколько его тесная связь и его определенность условиями быта и государственного и социального заказа, политическими и экономическими условиями его бытования. Происходить более полное проникновение в суть изучаемой темы, полнее и качественнее происходит анализ произведения искусства.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В качестве формы промежуточного контроля знаний студентов применяется выполнение письменных практических анализов произведений различных видов искусства, зачёт в 5 семестре, в качестве итогового контроля – диф. зачет в 6 семестре.

Критериями для оценки знаний студента в области изобразительного искусства, в частности дисциплины «Анализ композиции видов изобразительного искусства» являются:

1. Наличие четкого представления о видах и жанрах искусства;
2. Умение использовать основные искусствоведческие понятия;
3. Знание основных этапов развития искусства и стилевых особенностей каждого из этапов;
4. Умение находить, отбирать по критериям, систематизировать, компилировать информацию из различного вида источников. Знать различные методы и источники получения искусствоведческой информации.
5. Уметь провести профессиональный анализ произведений искусства различных видов

Педагогические или культурно-просветительские проекты студента должны продемонстрировать:

1. Владение систематизированными знаниями в области искусствоведения, способность использовать их в профессиональной художественно-педагогической и культурно-просветительской деятельности;
2. Владение современными технологиями (в том числе информационными) и методиками ведения художественной работы, базирующимися на системе художественных знаний;
3. Владение основами речевой профессиональной культуры;
4. Умение выполнить профессиональный анализ произведения изобразительного искусства и архитектуры на достаточном уровне, логически и последовательно излагать материал, делать выводы и обобщения;
5. Способность определить направление (тематику) и ведущие цели собственной профессиональной деятельности в области самостоятельного художественного творчества и художественного образования.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие / Н.А. Яковлева, Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаговец и др.; Под ред. Н.А. Яковлевой. – М., 2005.
2. Власов В.Г. Архитектура: Словарь терминов. – М., 2003.
3. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. – [В 8 т]. – СПб., 2000 – 2001.
4. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. – СПб., 1993.
5. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. – [В 10 т]. – СПб., 2004 – 2008.
6. Власов В.Г. Стили в искусстве: Архитектура. Графика. Декоративно-прикладное искусство. Живопись. Скульптура. – В 3 т. – СПб., 1995 – 1997.

7. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств. – 2-е изд. – М., 2009.
8. Столяров Б.А. Жанры живописи: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Художественное образование» (профили «Искусствоведение» и «Музейная педагогика»). – СПб., 2004. – (Путь в изобразительное искусство).

7.1.2. Дополнительная литература

1. Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура / Л.Г. Емохонова. М:Академия, 2012 г. – 544с.
2. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура/Л.А.Рапацкая. М: ВЛАДОС, 1998 – 608 с.
3. Горелов, А.А. История русской культуры / А.А.Горелов. М:Юрайт, 2012 –387 с.
4. Пивоев, В.М. Культурология / В.М.Пивоев Введение в историю и теорию культуры. Уч.пособие. М:КНОРУС, 2013 – 526 с
5. Скворцова Е.М. Теория и история культуры / Е.М. Скворцова. М:ЮНИТИ, 1999 – 406 с.
6. Культурология. История мировой культуры./ Под ред. А.Н.Марковой. М:ЮНИТИ, 1998 – 500 с.
7. Гартман К.О. Стили: Ч. 1 и 2. – М., 2000.
8. Кес Д. Стили мебели. – М., 2008.
9. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Гл. ред. В.М. Полевой. – В 2-х кн. – М., 1999.
10. Юсупов Э.С. Словарь терминов архитектуры. – СПб., 1994.
11. Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта. –СПб., 2005. – (Серия «Художник и знаток»).
12. Данилова И.Е. Проблема жанров в европейской живописи: Человек и вещь. Портрет и натюрморт. – М., 1998.– (Чтения по истории и теории культуры; Вып. 21).
13. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. – СПб., 2002.
14. Даниэль С.М. Искусство видеть. – Л., 1990.
15. Ермонская В.В. Что такое скульптура. – М., 1977.
16. Зедельмайр Г. Искусство и истина. – СПб., 2000.
17. Калитина Н.Н. Графика как вид искусства. Искусство и зритель. – Л., 1961.
18. Каплун А.И. Стил и архитектура. – М., 1985.
19. Кларк К. Пейзаж в искусстве. – СПб., 2004. – (Серия «Художник и знаток»). Ковтун Е.Ф. Что такое эстамп. – Л., 1963.
20. Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. – М., 2006.

21. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. – СПб., 1999.
22. Почтенная К.О. Цветная линогравюра. – СПб., 2004.
23. Шмидт И.М. Беседы о скульптуре. – М., 1963. 26. Яковлева Н.А. Жанры в русской живописи. – Л., 1987.
27. Майкапар А. Новый Завет в искусстве / А. Майкапар. М: Крон-Пресс, 1998 – 352 с.
28. Полищук В.И. Культурология / В.И. Полищук. Уч. Пособие. М: Гардарики, 1999 – 460 с
29. Никитич И.А. Культурология / И.А. Никитич. Теория, философия, история культуры. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 – 559 с.
30. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Мировая художественная культура / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 – 559 с.
31. Из истории русской культуры. Очерки. В 3 т. М: Языки русской культуры, 2000 – 624 с.
32. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко. М: Юрайт, 1999 – 669 с.
33. Качановский В.В. История культуры России / В.В. Качановский. Мн: Экоперспектива, 1997 – 222 с.
34. Викторов А.Ш. История русской культуры / А.Ш. Викторов. М: Тандем, Гном-пресс, 1997 – 132 с.
35. Советская культура в годы Великой Отечественной войны. / Под ред. М.П. Кима, М: Наука, 1976 г – 243 с.
36. Мировая художественная культура / Под ред. Б.А. Эренгросса, М: Высшая школа, 2001 – 767 с.

7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

Методические материалы и материалы по видам занятий

Образовательные технологии

Представление учебного материала целесообразно посредством оптимального сочетания традиционных (проблемные лекции, тематические семинары и практические занятия) и активных (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, составление и решение обучающимися кроссвордов, тестов, многоплановые ситуационные задачи, тренинги, «мозговые штурмы», дискуссии, индивидуальные и коллективные задания поисково- исследовательского характера и др.) форм обучения.

При преподавании дисциплины отдается предпочтение инновационным образовательным технологиям, однако очень хорошие показатели дает использование традиционных образовательных технологий: лекционные занятия, дополненные семинарскими занятиями, а также самостоятельная

работа студентов. На занятиях используется техника «мозговой штурм», они проводятся в форме коллоквиума, ролевых игр, позволяющих глубже изучить тему, прочувствовать особенности эпохи. В течение лекционных проводится разбор конкретных учебных и жизненных ситуаций, моделирование на занятии жизненных ситуаций преподавателем, студенты учатся применять полученные теоретические знания в практической работе, максимально приближенной к будущей педагогической или экскурсоводческой деятельности. Поиск совместного решения проблемных ситуаций, заданных преподавателем, позволяет сформировать умение работать в команде, брать на себя ответственность за принятые решения, вырабатывает функции лидера.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе в соответствии с РПД. Поможет в этом и серьезное изучение ряда базовых дисциплин. Курс дает материал обобщающего характера, он конкретизируется в других дисциплинах. Для овладения понятийным аппаратом важно не только знание терминологических стандартов, но их оценка специалистами. Важно отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. Освоение сложного курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. Вместе с тем, разнообразие научных концепций и подходов к содержанию учебной дисциплины усиливает ориентирующую роль лекций и занятий, проводимых преподавателем. При подготовке к любым видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо выделять спорные моменты, противоположные точки зрения и др.

Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных технологий: поиск определений в сети, мониторинг отраслевого документального потока.

При изучении курса необходимы:

1. подготовка к занятиям;
2. создание собственного «банка данных», включающего:
 - а) дайджесты к занятиям;
 - б) «тезаурус» (словарь основных терминов предметной области);
 - в) структурно-логические схемы и таблицы;
 - г) выполнение аудиторных и домашних заданий.

Подготовка к лекции не нужна. Подготовка к семинарским занятиям заключается в освоении теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспектам лекций. После выполнения задания обсуждаются результаты. Подготовка к зачёту должна быть регулярной. Она начинается с первого занятия (общее знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе ее методическим обеспечением; информирование о формах контроля) и завершается подготовкой к тестированию - повторением материала дисциплины.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и аргументированное высказывание.

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать выполнение самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях.

Для успешного освоения материала профессиональных статей и составления грамотного конспекта необходимо сначала внимательно прочитать статью или все статьи, выделить основные положения и только после этого приступить к конспектированию. Конспект не должен превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато отразить основные концепции статьи. Самый лучший конспект – тезисы, которые являются результатом глубокой проработки материала.

7.2.2. Информационно-программные средства

- Фонд профильной справочно-информационной литературы
- электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных музеев и учебных заведений соответствующего профиля;
- Садохин А.П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для учащихся средних профессиональных учебных заведений/ Садохин А.П.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 с.
- Боров Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс]: учебник/ Боров Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 с.— Режим доступа:

- <http://www.iprbookshop.ru/15496>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
- Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маркова А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2009.— 496 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/16785>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 - Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для студентов/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012.— 59 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22028>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 - информационно-справочные порталы
 - www.wikipedia.ru <http://art-education.ru>
 - www.ict.edu.ru <http://hist.asu.ru>
 - <http://window.edu.ru>
 - www.artclassic.ru <http://historyofart.ru>
 - <http://art.viu.ru>
 - www.artanatomy.ru/education/history-of-art
 - www.arthistoru.ru
 - www.sttp.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8.1. Специализированные аудитории

Оборудованная учебная аудитория с маркерной и интерактивной доской, столами и стульями, удобными для длительной работы в сидячем положении, необходимым количеством розеток с заземлением, затемнением окон. Библиотека учебного заведения.

8.2. Учебно-лабораторное оборудование

- Интерактивная доска
- Экран и видеопроектор для проведения лекционных занятий;
- Персональные компьютеры и доступ к сети Интернет.
- Иллюстративный материал на цифровых носителях,
- Аудиосистема
- Множительная техника
- Фонд иллюстраций и наглядных пособий по дисциплине
- Специальная литература из библиотеки преподавателя
- Электронный учебно-методический комплекс
- Информационные стенды для демонстрации наглядного материала

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с учебным планом в рабочую программу «**Анализ произведений изобразительного искусства**» ППССЗ по специальности **54.02.05 Живопись, вид – Станковая живопись** вносятся следующие дополнения и изменения

Раздел и пункт рабочей программы дисциплины	Дополнение
п.6.	<p>Вариант письменного теста. Тема: «Закономерности построения художественной формы»</p> <p>1. Основные виды композиции были разработаны и сформированы:</p> <p>А). в античности Б). в эпоху Возрождения В). мастерами барокко Г). мастерами стиля модерн</p> <p>2. Стремясь передать динамику, движение, живописцы прибегают</p> <p>а) к квадратной композиции б) к диагональной композиции в) к фризовой композиции</p>

Дополнения и изменения рабочей программы одобрены на заседании предметно-цикловой комиссии по специальностям укрупненной группы 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств (протокол №10 от 24.06.2024 г.)

Заведующий ПЦК

Захаренкова О.Э.