

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.12.2024
Уникальный идентификатор:
6b5279da4e034bffa79172803da5b7b559df69e9

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Факультет изобразительного искусства и народных ремёсел
Кафедра живописи

Согласовано

деканом факультета

« 31 » сентября 2023 г.

Чистов П.Д./

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 с учебно-методической комиссией
факультета изобразительного искусства и
народных ремесел

Протокол от « 31 » сентября 2023 г. № 10

Председатель УМКом Бубнова М.В. / Бубнова М.В. /

Рекомендовано кафедрой живописи

Протокол от « 13 » сентября 2023 г. № 9

Зав. кафедрой Ломов С.П. / Ломов С.П. /

Мытищи
2023

Авторы-составители:

доктор педагогических наук, профессор, академик РАО и РАХ Ломов С.П.,
доктор педагогических наук, профессор, Аманжолов С.А

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, № 1014.

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

Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2023

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.....	6
5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине	9
6. Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины	18
7. Методические указания по освоению дисциплины	18
8. Информационные технологии для осуществления образовательного процесса по дисциплине	19
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины	20

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

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	2

Объем дисциплины в часах	72
Контактная работа	36,2
Лекции	12 ¹
Практические занятия	24 ¹
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	0,2
Зачет	0,2
Самостоятельная работа	28
Контроль	7,8

Формой промежуточной аттестации являются:

В А семестре – зачет,

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 России.	1	
2.	Понятие пластических искусств и их виды. Виды изобразительного искусства России. Деление пластических искусств на изобразительные и неизобразительные. Отражение действительности в наглядных образах и узнаваемых формах изобразительных искусств. (И.Е. Репин, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих и др.) 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	1	

¹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий

	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.		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 великих русских художников. Мифология в картинах Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", Никола Пуссена "Царство флоры".		2
11.	Анализ композиции. Изучение понятия композиции и правил ее построения в живописи русских художников. 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 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.	1	

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 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.	1	
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		2

	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.	2	
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.		3
	Итого	12²	24²

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.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Доклад
Тема 2. <i>Принципы соотношения</i>	Анализ образов и аллегорий и их комбинаций.	2	Изучение дополнительной информации	Учебно-методическое обеспечение	Устный опрос

² Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий

<i>формальных содержательных и смысловых уровней произведения искусства.</i>			Изучение лекционного материала	дисциплины	
Тема 3. <i>Понятие пластических искусств и их виды.</i>	Виды изобразительного искусства.	2	Изучение дополнительно й информации Изучение лекционного материала	Учебно- методическое обеспечение дисциплины	Доклад
Тема 4. <i>Скульптура и ее виды.</i>	Художественно- выразительные средства скульптуры.	2	Изучение дополнительно й информации Изучение лекционного материала	Учебно- методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос
Тема 5. <i>Архитектура и ее виды.</i>	Стили архитектуры в их историческом развитии.	2	Изучение дополнительно й информации Изучение лекционного материала	Учебно- методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос
Тема 6. <i>Элементы и особенности книжной графики.</i>	Творческий метод. Иллюстрация как синтез пластического, изобразительного и временного искусства.	2	Изучение дополнительно й информации Изучение лекционного материала	Учебно- методическое обеспечение дисциплины	Доклад
Тема 7. <i>Специфика художественной коммуникации и информации.</i>	Понятия «язык искусства», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ».	2	Изучение дополнительно й информации Изучение лекционного материала	Учебно- методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос
Тема 8. <i>Проблема творческого метода живописца в контексте истории.</i>	Принципы описания и анализа станковой и монументальной живописи.	2	Изучение дополнительно й информации Изучение лекционного материала	Учебно- методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос
Тема 9. <i>Мифологический и историко- мифологический</i>	Сравнительный анализ живописных произведений.	2	Изучение дополнительно й информации Изучение	Учебно- методическое обеспечение дисциплины	Реферат

жанр в живописи			лекционного материала		
Тема 10. <i>Античные каноны в пластическом искусстве.</i>	Античность и ее Влияние античности на искусство.	4	Изучение дополнительно й информации Изучение лекционного материала	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос
Тема 11. <i>Анализ композиции.</i>	Общее понятие композиции. Сюжет и композиция. Взаимосвязи доминант содержания и формы.	4	Изучение дополнительно й информации Изучение лекционного материала	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	Устный опрос
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.

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- ваемы е компе- тенции	Уро- вень сформи- рован- ности	Этап форми- рования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оцени- вания
ОПК-5	Порого- вый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоя- тельная 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-	устный опрос, доклад, реферат	Шкала оценивания устного опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания реферата

			эстетическими особенностями культурно-исторической эпохи; основными критериями определения художественных достоинств произведений изобразительного искусства.		
	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 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.	устный опрос, доклад, реферат	Шкала оценивания устного опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания реферата

Шкала оценивания устного опроса:

- 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

Шкала 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.

Шкала оценивания реферата:

Критерии 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.

Всего 20 баллов.

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

Примерные темы докладов:

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

Примерные темы рефератов:

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

Примерные вопросы для устного опроса:

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

Примерные 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.

5.4. 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.

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.

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

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;

Промежуточная аттестация:

Зачет в 10 семестре (устный ответ на билеты).

Шкала оценивания ответа на зачёте:

20 баллов:

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

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

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

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).

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации.

Количество баллов	Оценка по традиционной шкале
81-100	Зачтено
61-80	Зачтено
41-60	Зачтено
0-40	Не зачтено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

6.1. Основная литература:

1. Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для вузов / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2023. — 122 с. — Текст : электронный. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/519804>
2. Минералова, И. Г. Основы филологической работы с текстом. Анализ художественного произведения : учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2023. — 200 с. — Текст : электронный. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/513104>

3. Рыбальченко, Т. Л. Анализ художественного текста для педагогических вузов : учебник и практикум для вузов . — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2023. — 147 с. — Текст : электронный. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/518691>

6.2. Дополнительная литература:

1. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа: учебное пособие для вузов. - Москва : Академический Проект, 2020. - 344 с. - Текст : электронный. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125608.html>
2. Грибова, Н. Н. Концептуальное пространство художественного текста в аспекте теории нечетких множеств. Модель эстетического восприятия произведения искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2020. - 149 с. - Текст : электронный. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785449908322.html>
3. Лушников, Б. В. Искусство рисунка : учеб. пособие для вузов. - Москва : ВЛАДОС, 2019. - 263 с. - Текст: электронный. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907101777.html>
4. Русова, Н. Ю. Диалог поэзии и живописи. 170 картин для урока литературы : пособие для педагога. - Москва : ВЛАДОС, 2020. - 152 с. - Текст : электронный. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001361183.html>
5. Флоренский, П. История и философия искусства. - Москва : Академический Проект, 2020. - 623 с. - Текст: электронный. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829132910.html>
6. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов. - Москва : Академический Проект, 2020. - 128 с. - Текст: электронный. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125813.html>
7. Штаничева, Н. С. Живопись: учебное пособие для вузов / Штаничева Н. С. , Денисенко В. И. - Москва : Академический Проект, 2020. - 271 с. - Текст : электронный. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829130589.html>

6.3 . Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронная библиотека znanium.com
«Университетская библиотека online» www.biblioclub.ru
Электронные базы ООО «ИБИС» <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.

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 – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации

www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей)
7-zip
Google Chrome

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием, персональными компьютерами, проектором;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.