ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе

____________ С.Н.Большаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

Б1.В.03.ДВ.03.01 КУЛЬТУРНЫЙ ПЕРЕВОД (МОДУЛЬ): ТЕХНИКИ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ КУЛЬТУРЫ

Направление подготовки **51.03.01 Культурология**

Направленность (профиль) ***«Социокультурное проектирование и культурный перевод»***

(год начала подготовки – 2021)

Санкт-Петербург

2021

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы компетенций (код и содержание)
	ПК-3	Способен разрабатывать образовательные проекты в области популяризации социально-научного и гуманитарного знания	ИПК-3.1. Знает: Механизм разработки образовательных проектов в области популяризации социально-научного и гуманитарного знания; ИПК-3.2. Умеет: Применять полученные знания в области социокультурного проектирования в проектной деятельности в области популяризации социально-научного и гуманитарного знания ИПК-3.3. Владеет: Методами разработки и подготовки образовательных проектов в области популяризации социально-научного и гуманитарного знания
	ПК-4	Способен разрабатывать различные типы социокультурных проектов в области культурной политики, межкультурной коммуникации, международного культурного сотрудничества	ИПК-4.1. Знает: Механизм разработки различных типов социокультурных проектов в области культурной политики, межкультурной коммуникации, международного культурного сотрудничества ИПК-4.2. Умеет: Применять полученные знания в области социокультурного проектирования в проектной деятельности в области культурной политики, межкультурной коммуникации, международного культурного сотрудничества ИПК-4.3. Владеет: Методами разработки и подготовки различных типов социокультурных проектов в области культурной политики, межкультурной коммуникации, международного культурного сотрудничества
	ПК-5	Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания	ИПК-5.1. Знает: методы получения, изучения, критического анализа научной информации по тематике исследования и предоставления результатов исследований; ИПК-5.2. Умеет: получать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования и предоставлять результаты исследований; ИПК-5.3. Владеет: навыками самостоятельной работы с теоретической и эмпирической научной информацией; навыками предоставления результатов исследования.
	ПК-6	Способен разрабатывать программы, нормативные, методические, другие документы, составлять отчеты, создавать различные типы текстов	ИПК-6.1. Знает: Содержание и требования к составлению программ, нормативных, методических документов, отчетов и других различных типов текстов; ИПК-6.2. Умеет: Применять знания при разработке программ, нормативных, методических, других документов, методику составления отчетов, создания различных типов текстов; ИПК-6.3. Владеет: Методикой разработки программ, нормативных, методических, других документов, составления отчетов, создания различных типов текстов

2. Место ДИСЦИПЛИНЫ В структуре ОП:

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний по основным проблемам анализа произведений искусства, принципам анализа художественного творчества.

Задачи дисциплины:

* формирование знаний: принципов анализа произведений живописи, графики и скульптуры, анализа композиционных, сюжетно-тематических, жанровых и стилистических особенностей произведений изобразительного искусства;
* формирование умений: оперировать основными категориями исторически сложившихся закономерностей развития художественной формы, исследовать роль религиозных, естественнонаучных, философско-эстетических воззрений; оперировать такими основополагающими понятиями истории искусства как «канон», «иконография», «стиль», «концепция». А также в процессе анализа разнообразных форм художественных практик, самостоятельно находить решения, возникающих проблем и их обосновывать. В результате освоения курса студенты должны обрести умение проводить композиционный анализ произведений живописи, скульптуры и графики и выявлять их стилистические особенности и жанровую специфику. Студенты должны приобрести навыки практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и выставочных экспозиций, а также с произведениями монументального искусства с учетом окружающей их среды.
* формирование навыков**:** в ориентации в основных учениях, разрабатываемых современными историками и теоретиками искусства, анализа актуальных искусствоведческих проблем в различных сферах деятельности (социальной, культурной, художественной).

Освоение дисциплины и сформированные при этом компетенции необходимые в последующей деятельности.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов *(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам).*

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад. час		
		Практическая подготовка
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	**86**		
в том числе:			
Лекции	18		
Лабораторные работы / Практические занятия	-/68	-/2	
Самостоятельная работа (всего)	**94**		
Вид промежуточной аттестации (экзамен):	**36**		
контактная работа	2,35		
самостоятельная работа по подготовке к экзамену	33,65		
Общая трудоемкость дисциплины (в час. / **з.е.)**	**216/ 6**		

4. Содержание дисциплины

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

4.1 Блоки (разделы) дисциплины.

№	Наименование блока (раздела) дисциплины
1	Произведение искусства и его структура в контексте культуры.
2	Принципы соотнесения формальных, содержательных и смысловых уровней произведения искусства
3	Специфика анализа различных видов искусства

4.2 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

4.3 Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств

№ п/п	наименование блока (раздела) дисциплины	Наименование видов занятий	Форма проведения занятия
1.	Тема 1. Произведение искусства и его структура в контексте культуры. Основные элементы образной структуры изобразительных искусств. Художественное пространство и видовая специфика изобразительных искусств	Лекция	Лекция-диалог
Практические занятия	Дискуссия
2.	Тема 2. Принципы соотнесения формальных, содержательных и смысловых уровней произведения искусства	Лекция	Лекция-диалог
Практические занятия	Дискуссия
3.	Тема 3. Специфика анализа различных видов искусства	Лекция	Лекция-диалог
Практические занятия	Дискуссия

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

5.1. Темы конспектов:

1. Характерные черты творческого метода египетского мастера
2. Эволюция творческого метода античных мастеров
3. Характерные черты творческого метода ренессансных скульпторов
4. Характерные черты творческого метода барочных и классицистических скульпторов
5. Характерные черты творческого метода мастеров реалистического направления.
6. Религиозно-символические функции скульптуры и исторические типы условно-символического восприятия формы
7. Натурфилософское понимание скульптуры и исторические типы реалистического подхода к восприятию формы
8. Характерные черты доклассического творческого метода. Принципы описания и анализа станковой и монументальной живописи
9. Характерные особенности классического метода. Принципы описания и анализа станковой и монументальной живописи
10. Специфика неклассического понимания живописи. Принципы описания и анализа станковой и монументальной живописи
11. Проблема жанров в искусстве и особенности их анализа
12. Особенности религиозно-символического восприятия графического образа
13. Особенности просветительского восприятия графического образа
14. Особенности художественно-эстетического восприятия графического образа
15. Характерные черты религиозно-символического восприятия цвета в контексте истории
16. Характерные особенности естественнонаучных представлений о цвете и их влияние на колористическое мышление художников
17. Специфика анализа композиции в художественном анализе
18. Представления об анализе художественного произведения в их историческом развитии: эпоха Ренессанса
19. Представления об анализе художественного произведения в их историческом развитии: эпоха Нового Времени
20. Представления об анализе художественного произведения в их историческом развитии: эпоха Просвещения
21. Представления об анализе художественного произведения в их историческом развитии: эпоха Романтизма
22. Современные представления об анализе художественного произведения

5.2. Темы рефератов:

1. Канон и иконография в русской иконе XV-XVI веков. Описание и анализ иконы «Троица» А. Рублева
2. Проблема взаимоотношения цвета и света в живописи Леонардо да Винчи и его школы
3. Эволюция творческого метода Рембрандта. Сравнительный анализ «Изгнания тогргующих из храма» 1626 и «Неверие апостола Фомы» 1634год и «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» 1660
4. Теория перспективы и концепция композиционного пространства в живописи Ренессанса. Описание и анализ «Оплакивания Христа» Чима да Конельяно
5. Описание и анализ «42-строчной Библии» Иоганна Гутенберга
6. Колорит и принципы построения композиционного пространства в голландском пейзаже XVII века. Описание и анализ «Вид на Эгмонт-ан-Зее» Я. Рейсдала 1655 год и «Сенкокос» Я. ван Гойена 1630 год
7. Образ человека и пространственная среда в голландском портрете XVII века Герард Терборх «Портрет дамы» 1660 года и «Девушка с рукоделием» Г. Метсю
8. Стилистические признаки барокко в «Вакханалии» П.П.Рубенса, 1615 год и «Сатира в гостях у крестьянина» А. ван Дейка, 1622 год
9. Стилистические признаки барокко в «Натюрморте с лебедем» Ф.Снайдерса,1640год
10. Стилистические признаки классицизма в произведениях: XVII века «Ринальдо и Армида» 1630 года и «Великодушие Сципиона» 1645 года Н.Пуссена, и XVIII века в «Андромаха, оплакивающая Гектора» 1783 года Ж.Л. Давида
11. Героизация личности в портрете эпохи романтизма. На материале анализа «Портрета князя Б.Н.Юсупова» 1809 года Ж.А. Гро и «Портрета А. Кановы» Т. Лоуренса
12. Романтические тенденции в развитии русской жанровой картины. «Кружевница» В. Тропинина и «На пашне» В. Веницианова
13. Романтичесая концепция пейзажного жанра. На материале описания и анализа «Горный пейзаж» К.Д.Фридриха
14. Особенности цветовосприятия в живописи импрессионизма. К.Моне «Руанский собор в полдень», 1894 год и «Руанский собор вечером». К. Писсаро «Оперный проезд в Париже», 1898год
15. Импрессионистическое восприятие формы в творчестве О.Родена. На материале описания и анализа композиций проекта «Врат Ада» 1886-1881 годы
16. Психологический символизм цветовосприятия в живописи постимпрессионизма. П.Гоген «Сбор плодов», 1899 год и В. Гог «Красные виноградники»
17. Творческий метод А. Майоля. Описание и анализ аллегорических статуй «Помона», «Флора», «Весна», « Лето» (1910-1911)
18. Эволюция творческого метода П. Пикассо. Описание и анализ «Арлекин и его подружка»(1901), «Девочка на шаре» (1905)

5.3 Темы практических занятий:

К теме 1. Основные элементы образной структуры изобразительных искусств. Художественное пространство и видовая специфика изобразительных искусств. Визуальный характер изобразительных искусств. Взаимосвязь и взаимодополняемость жанров в контексте культуры. Цвет, свет, линия, колорит как средства художественной выразительности пространства в живописи и графике. Объем, пластика, силуэт как средства художественной выразительности пространства в скульптуре. Композиционное пространство как фактор стиля.

К теме 2. Роль объема, линии, цвета, света в формообразовании произведений живописи, скульптуры, графики Жанровая специфика живописи, скульптуры и графики. Каноны и стили как смыслообразующие элементы образного языка искусства

К теме 3. Понятие художественного пространства. Принципы условной интерпретации художественного пространства. Принципы реалистической интерпретации художественного пространства

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1. Текущий контроль

№ п/п	№ и наименование блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1.	Темы 1-3	Конспект Реферат Устный опрос

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

7.1. Основная литература

№ п/п	Наименование	Авторы	Место издания	Год издания	Наличие	
Печатные издания	ЭБС (адрес в сети Интернет)
	Основы семиотики: методические рекомендации для студентов	Любичева Е. В.	ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии»	2016		<http://biblioclub.ru>
1. 2	От семиотики текста к семиотике дискурса: пособие по спецкурсу	Миловидов В. А.	М.: Директ-Медиа	2015		<http://biblioclub.ru>
	Философские вопросы семиотики: монография	Тайсина Э. А.	СПб.: Алетейя	2014		<http://biblioclub.ru>

7.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Авторы	Место издания	Год издания	Наличие	
Печатные издания	ЭБС (адрес в сети Интернет)
	Культурология: теория и практика: учебник-задачник	Селезнев П.С., Трофимова Р.П.	М.: Проспект	2016		<http://biblioclub.ru>
	Культурология: учебное пособие	Садохин А.П., Толстикова И.И.	М.: Юнити-Дана	2015		<http://biblioclub.ru>
	Культурология: теория культуры: учебное пособие	Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.	М.: Юнити-Дана	2015		<http://biblioclub.ru>
	Культурология: учебное пособие	Каверин Б.И.	М.: Юнити-Дана	2015		<http://biblioclub.ru>
	Основы культурологии: учебное пособие	Строгецкий В. М.	М., Берлин: Директ-Медиа	2014		<http://biblioclub.ru>

1. **Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

1. «НЭБ». Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: [http://нэб.рф/](http://www.biblioclub.ru/)

2. «eLibrary». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru

3. «КиберЛенинка». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: [http://www.biblioclub.ru/](http://www.knigafund.ru/)

5. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ:

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (LibreOffice) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий) так и обучаемым при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучаемого.

- использование обучаемым возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

* Windows 10 x64
* MicrosoftOffice 2016
* LibreOffice
* Firefox
* GIMP

9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):

Не используются

1. **МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).