ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе

____________ С.Н.Большаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

Б1.В.01.01 ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ (МОДУЛЬ):

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки **44.04.01 - Педагогическое образование**

Направленность (профиль) – ***«Изобразительное искусство»***

(год начала подготовки – 2022)

Санкт-Петербург

2022**ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы компетенций (код и содержание)
УК-1	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов ИУК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации. ИУК-1.3. Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски. ИУК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий. ИУК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия реализации действий по разрешению проблемной ситуации.
УК-3	ИУК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде. ИУК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения разных людей. ИУК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную, вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.) для руководства командой и достижения поставленной цели. ИУК-3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения поставленной цели, контролирует их выполнение. ИУК-3.5 Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды. Соблюдает этические нормы взаимодействия.
УК-4	ИУК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. ИУК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. ИУК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках. ИУК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры в процессе профессионального взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) языках. ИУК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических и профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык.
ПК-1	ПК-1. Способен организовывать и осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративного искусства, в том числе с применением современных информационных технологий	ИПК-1.1. Знает: технологию организации художественно-творческой деятельности в области изобразительного искусства. ИПК-1.2. Умеет: отбирать соответствующие материалы и техники в зависимости от задач образовательного процесса, осуществлять художественно-творческую деятельность. ИПК-1.3. Владеет: всем комплексом техник в области изобразительного искусства.
ПК-3	ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы в области художественного образования на всех основных уровнях с учетом современного уровня развития методики преподавания искусства	ИПК-3.1. Знает: основные принципы и прикладные технологии осуществления педагогической деятельности в области художественного образования. ИПК-3.2. Умеет: проектировать и осуществлять образовательный процесс с разными группами и на разных уровнях художественного образования, в том числе среднего специального и высшего. ИПК-3.3. Владеет: комплексом традиционных и инновационных педагогических технологий в области художественного образования.
ПК-4	ПК-4. Способен осуществлять методическую поддержку педагогов-художников в процессе проектирования образовательной художественной среды на всех уровнях образования	ИПК-4.1. Знает: принципы организации художественной среды и ее использования для решения задач современного образования. ИПК-4.2. Умеет: отбирать и использовать приемы методической поддержки педагогов-художников в процессе проектирования художественной среды. ИПК-4.3. Владеет: комплексом приемов методической поддержки педагогов-художников, проектирующих образовательную среду.

2. Место дисциплины в структуре ОП:

Цель дисциплины: является выработка у магистров навыков формально-стилистического и содержательного описания и композиционного анализа произведений живописи, скульптуры и графики.

В курсе раскрываются основные этапы становления и развития знаний в этой области с акцентом на сквозных аналитических понятиях и приёмах, проблемах и идеях, являющихся общими для анализа художественных систем и актуальными в настоящее время.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний принципов описания и 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, повлиявших на появление тех или иных художественных форм; оперировать такими основополагающими понятиями истории искусства как «канон», «иконография», «иконология», «стиль», «концепция». А также в процессе анализа разнообразных форм художественных практик, самостоятельно находить решения, возникающих проблем и их обосновывать.

- формирование навыков ориентации в основных учениях, разрабатываемых современными историками и теоретиками искусства, анализа актуальных искусствоведческих проблем в различных сферах деятельности (социальной, культурной, художественной).

Место дисциплины: дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части программы бакалавриата.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа *(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам).*

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад.час	
		Практическая подготовка
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	**32**	
в том числе:		
Лекции	4	-
Лабораторные работы/ Практические занятия	-/28	-/2
Самостоятельная работа (всего)	**67**	-
Вид промежуточной аттестации (зачет):	-	-
контактная работа	-	-
самостоятельная работа по подготовке к зачету		-
Вид промежуточной аттестации (экзамен):	**9**	
контактная работа	2	
самостоятельная работа по подготовке к экзамену	7	
Общая трудоемкость дисциплины (в час. /з.е.)	**108/3**	

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	Основные элементы образной структуры изобразительных искусств.
3	Художественное пространство и видовая специфика изобразительных искусстве.
4	Принципы соотнесения формальных, содержательных и смысловых уровней произведения искусства.
5	Специфика живописи, скульптуры и графики как пространственных видов искусств.
6	Художественное время и темпоральная специфика изобразительных искусств
7	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. Практическая подготовка*.

№ п/п	**Наименование блока (раздела) дисциплины**	**Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах**		**Практическая подготовка***
Форма проведения занятия	**Наименование видов занятий**
1.	Произведение искусства и его структура в контексте культуры	лекционное занятие	Выполнение практического задания	Конспект Работа на практических занятиях
2.	Основные элементы образной структуры изобразительных искусств.	практическое занятие	Выполнение практического задания	Конспект Работа на практических занятиях
3.	Художественное пространство и видовая специфика изобразительных искусстве.	практическое занятие	Выполнение практического задания	Конспект Работа на практических занятиях
4.	Принципы соотнесения формальных, содержательных и смысловых уровней произведения искусства.	лекционное занятие	Выполнение практического задания	Конспект Работа на практических занятиях
5.	Специфика живописи, скульптуры и графики как пространственных видов искусств.	практическое занятие	Выполнение практического задания	Конспект Работа на практических занятиях
6.	Художественное время и темпоральная специфика изобразительных искусств	практическое занятие	Выполнение практического задания	Конспект Работа на практических занятиях
7.	Специфика анализа различных видов искусства.	практическое занятие	Выполнение практического задания	Конспект Реферат Работа на практических занятиях

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

* 1. **Темы для конспектов**

1. Характерные черты творческого метода египетского искусства
2. Понятие художественного пространства.
3. Принципы условной интерпретации художественного пространства.
4. Принципы реалистической интерпретации художественного пространства.
5. Роль объема, линии, цвета, света в формообразовании произведений живописи, скульптуры, графики.
6. Жанровая специфика живописи, скульптуры и графики.
7. Каноны и стили как смыслообразующие элементы образного языка искусства.
8. Анализ творческого метода романского искусства
9. Анализ творческого метода готического искусства
10. Анализ творческого метода модерна
11. Характерные черты творческого метода древнегреческой классики
12. Анализ творческого метода постмодерна искусства
13. Характерные черты творческого метода барокко
14. Анализ творческого метода классицизма
15. Проблема темпоральности в изобразительном искусстве
16. Альбрехт Дюрер как теоретик и художественный критик
17. Джорджо Вазари как историк искусства и художественный критик.
    1. **Темы для рефератов**
18. Принципы описания и анализа станковой и монументальной живописи
19. Цвет и цветовосприятие в живописи Древнего мира
20. Стилистические принципы построения композиции и выразительные особенности византийских мозаик.
21. Особенности цветовосприятия в живописи импрессионизма.
22. Характерные черты творческого метода египетского мастера.
23. Эволюция творческого метода античных мастеров.
24. Характерные черты творческого метода ренессансных скульпторов.
25. Характерные черты творческого метода барочных и классицистических скульпторов.
26. Характерные черты творческого метода мастеров реалистического направления.
27. Религиозно-символические функции скульптуры и исторические типы условно-символического восприятия формы
28. Натурфилософское понимание скульптуры и исторические типы реалистического подхода к восприятию формы
29. Характерные черты доклассического творческого метода. Принципы описания и анализа станковой и монументальной живописи
30. Характерные особенности классического метода. Принципы описания и анализа станковой и монументальной живописи
31. Специфика неклассического понимания живописи. Принципы описания и анализа станковой и монументальной живописи
32. Проблема жанров в искусстве и особенности их анализа
33. Особенности религиозно-символического восприятия графического образа
34. Особенности просветительского восприятия графического образа
35. Особенности художественно-эстетического восприятия графического образа.
36. Характерные черты религиозно-символического восприятия цвета в контексте истории искусства
37. Характерные особенности естественнонаучных представлений о цвете и их влияние на колористическое мышление художников.
38. Специфика анализа композиции в художественном анализе.
39. Представления об анализе художественного произведения в их историческом развитии: эпоха Ренессанса
40. Представления об анализе художественного произведения в их историческом развитии: эпоха Нового Времени
41. Представления об анализе художественного произведения в их историческом развитии: эпоха Просвещения
42. Представления об анализе художественного произведения в их историческом развитии: эпоха Романтизма
43. Современные представления об анализе художественного произведения.
44. Анализ стилистической эволюции фаюмского портрета
45. Типы рукописной книги и способы ее иллюстрирования
46. Восприятие цвета и света в средневековой иконописи. Сравнительный анализ Мадонны с Младенцем на троне - Пизанский мастер 1280 года и Мадонны с младенцем - Школа Перуджино
47. Канон и иконография жанров в средневековой живописи Китая
48. Искусство каллиграфии и методы иллюстрирования текста в книжной графике средневекового Китая
49. Канон и иконография в русской иконе XV-XVI веков. Описание и анализ иконы «Троица» А.Рублева
50. Проблема взаимоотношения цвета и света в живописи Леонардо да Винчи и его школы
51. Эволюция творческого метода Рембрандта. Сравнительный анализ «Изгнания тогргующих из храма» 1626 и «Неверие апостола Фомы» 1634год и «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» 1660
52. Теория перспективы и концепция композиционного пространства в живописи Ренессанса. Описание и анализ «Оплакивания Христа» Чима да Конельяно
53. Описание и анализ «42-строчной Библии» Иоганна Гутенберга
54. 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
55. Образ человека и пространственная среда в голландском портрете XVII века Герард Терборх «Портрет дамы» 1660 года и «Девушка с рукоделием» Г. Метсю
56. Стилистические признаки барокко в «Вакханалии» П.П.Рубенса, 1615 год и «Сатира в гостях у крестьянина» А. ван Дейка, 1622 год
57. Стилистические признаки барокко в «Натюрморте с лебедем» Ф.Снайдерса,1640год
58. 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
59. 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
60. Романтические тенденции в развитии русской жанровой картины. «Кружевница» В. Тропинина и «На пашне» В. Веницианова
61. Романтическая концепция пейзажного жанра. На материале описания и анализа «Горный пейзаж» К.Д.Фридриха
62. Особенности цветовосприятия в живописи импрессионизма. К.Моне «Руанский собор в полдень», 1894 год и «Руанский собор вечером». К. Писсаро «Оперный проезд в Париже», 1898год
63. Импрессионистическое восприятие формы в творчестве О.Родена. На материале описания и анализа композиций проекта «Врат Ада» 1886-1881 годы
64. Психологический символизм цветовосприятия в живописи постимпрессионизма. П.Гоген «Сбор плодов», 1899 год и В. Гог «Красные виноградники»
65. Творческий метод А. Майоля. Описание и анализ аллегорических статуй «Помона», «Флора», «Весна», «Лето» (1910-1911)
66. Эволюция творческого метода П. Пикассо. Описание и анализ «Арлекин и его подружка» (1901), «Девочка на шаре» (1905)
67. Цвет и композиция в творческом методе А. Матисса. Описание и анализ «Мастерской художника», 1911 год и «Танца вокруг настурций» 1912 год
68. Канон и иконография в египетском скульптурном портрете. Портрет Аменемхета III, портретные статуи жрицы Ранаи и жреца Аменхотепа.
69. Композиционные особенности монументальной скульптуры Фидия. Описание и анализ скульптурных композиций фронтонов Парфенона
70. Стилистические принципы монументальной скульптуры эпохи готики. Описание и анализ Южного портала собора в Амьене и фигуры Церкви и Синагоги собора в Страсбурге
71. Античные традиции в монументальной скульптуре Микеланджело. Описание и анализ скульптурных композиций усыпальницы Медичи во Флоренции
72. Принципы построения композиционного пространства в рельефах Лоренцо Гиберти. Описание и анализ восточных дверей флорентийского баптистерия
73. Античные традиции конного монумента. Описание и анализ конной статуи Кондотьера Гаттамелаты работы Донателло
74. Стилистические принципы построения композиции и выразительные особенности византийских мозаик. Описание и анализ мозаик из Равенны 547 года и собора Сан Марко, 1270 год, Венеция
75. Описание и анализ картины Н.Ге «Что есть истина?»
76. Портретный жанр в творчестве И.Е.Репина
77. Исторический портрет в творчестве М. Антокольского. Описание и анализ статуи Ивана Грозного
78. Композиционный анализ парковой композиции памятника И.Крылову А. Митлянского в Москве
79. Просветительский классицизм и творческий метод А. Гудона. Описание и анализ портретных образов Мольера, А.Вольтера, Луизы и Александра Броньяр.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:

6.1. Текущий контроль

№ п/п	№ блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1	Произведение искусства и его структура в контексте культуры.	Конспект Работа на практических занятиях
2	Основные элементы образной структуры изобразительных искусств	Конспект Работа на практических занятиях
3	Художественное пространство и видовая специфика изобразительных искусств	Конспект Работа на практических занятиях
4	Принципы соотнесения формальных, содержательных и смысловых уровней произведения искусства	Конспект Работа на практических занятиях
5	Специфика живописи, скульптуры и графики как пространственных видов искусств	Конспект Работа на практических занятиях
6	Художественное время и темпоральная специфика изобразительных искусств	Конспект Работа на практических занятиях
7	Специфика анализа различных видов искусства	Конспект Реферат Работа на практических занятиях

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)
1.	История мировой культуры: учебное пособие.	[Садохин А.П.](http://www.knigafund.ru/authors/9361), [Грушевицкая Т.Г.](http://www.knigafund.ru/authors/27995)	Юнити-Дана	2015		<http://biblioclub.ru>
2.	Мировая культура и искусство: учебное пособие	[Садохин А.П.](http://www.knigafund.ru/authors/9361)	Юнити-Дана	2015		<http://biblioclub.ru>

7.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Авторы	Место издания	Год издания	Наличие	
Печатные издания	в ЭБС, адрес в сети Интернет
1.	Цветная графика	Бесчастнов Н.П.	М.:Владос	2014		<http://biblioclub.ru>
2.	История искусств	Гнедич П. П.	М.: Директ-Медиа	2012		<http://biblioclub.ru>
3.	Эстетика: Учебник для вузов	Никитич Л.А.	M.: ЮНИТИ-ДАНА	2015		<http://biblioclub.ru>

8. 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/>

6. ЭБС Юрайт. - Режим доступа: <https://urait.ru/>

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

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

10. 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).