МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

_____ "___" _____20___ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Описание, анализ и интерпретация произведений искусства Б1.В.ОД.3

Направление подготовки: 50.04.03 - История искусств
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский

Автор(ы):

Тимофеева Л.С. , Чиглинцев Е.А.

Рецензент(ы):

Масалова О.А.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Литвин А. А.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" _____ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия):
Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__г

Регистрационный No 980327017

Казань
2017

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Тимофеева Л.С. Кафедра всемирного культурного наследия отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия , Lyutim77@yandex.ru ; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Чиглинцев Е.А. Кафедра всеобщей истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия , Evgueni.Tchiglintsev@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний о способах постижения содержания художественных произведений и

навыков аналитического восприятия произведения различных видов изобразительного искусства и интерпретационного понимания их содержания.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 50.04.03 История искусств и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Программа учебного курса "Описание, анализ и интерпретация произведения искусства" предполагает тесную связь с основными дисциплинами блока дисциплин профильной подготовки опирается на материал. представленный в таких дисциплинах как "История культуры"и "История искусства". Она ориентирована на освоение специфических особенностей языка отдельных видов искусств, осознания их видового своеобразия и многообразия жанровых форм в рамках стилистического развития.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-2 (общекультурные компетенции)	способность порождать новые идеи (креативность);
ОК-3 (общекультурные компетенции)	способность к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта;
ОК-7 (общекультурные компетенции)	способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;
ОК-9 (общекультурные компетенции)	способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение;

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-10 (общекультурные компетенции)	способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов;
ОК-11 (общекультурные компетенции)	способность применять современные методы и методики исследования;
ОК-12 (общекультурные компетенции)	способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; обладать пониманием места истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке;
ОК-13 (общекультурные компетенции)	способность к инновационной деятельности; уметь ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи;
ОК-14 (общекультурные компетенции)	способность к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности;
ОК-15 (общекультурные компетенции)	способность анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе комплексных научных методов;
ОК-16 (общекультурные компетенции)	способность к использованию в исследовательской практике современного программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области знаний);
ОК-17 (общекультурные компетенции)	способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
ПК-1 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры;
ПК-11 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;
ПК-12 (профессиональные компетенции)	способность к использованию баз данных и информационных систем при реализации организационно-управленческих функций;
ПК-13 (профессиональные компетенции)	способность к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы);

ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КФУ

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-14 (профессиональные компетенции)	способность к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма.
ПК-2 (профессиональные компетенции)	способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;
ПК-3 (профессиональные компетенции)	знать современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства;
ПК-5 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций;
ПК-6 (профессиональные компетенции)	иметь навыки практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования;
ПК-7 (профессиональные компетенции)	уметь анализировать и объяснять историко-культурные, формально- образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства;

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- основные этапы развития мирового искусства;
- основные стили искусства и их особенности;
- основные виды анализа и интерпретации смысла художественных произведений, созданных в разном художественном материале и разных художественных системах;
- современные и ретроспективные методологические подходы в сфере анализа и интерпретации произведений искусства.

2. должен уметь:

- проводить основные виды анализа и интерпретации смысла художественных произведений;
- использовать различные методологические подходы и принципы анализа и интерпретации произведений искусства.

3. должен владеть:

- умениями и навыками описания, анализа и интерпретации произведения искусства;
- понятийно-категориальным аппаратом в области анализа произведений различных видов искусства;
- приемами художественного анализа произведений искусства.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

-знать:

- основные этапы развития мирового искусства;
- основные стили искусства и их особенности;
- основные виды анализа и интерпретации смысла художественных произведений, созданных в разном художественном материале и разных художественных системах;
- современные и ретроспективные методологические подходы в сфере анализа и интерпретации произведений искусства.
- уметь:
- проводить основные виды анализа и интерпретации смысла художественных произведений;
- применять различные методологические подходы и принципы анализа и интерпретации произведений искусства.
- владеть:
- умениями и навыками описания, анализа и интерпретации произведения искусства;
- понятийно-категориальным аппаратом в области анализа произведений различных видов искусства;
- приемами художественного анализа произведений искусства.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Язык изобразительного искусства	1	1	2	0	0	Письменное домашнее задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
2.	Тема 2. Методы искусствоведческого анализа	1	2	2	0	0	Деловая игра
3.	Тема 3. Методы искусствоведчесвкого анализа	1	3	2	0	0	Презентация
4.	Тема 4. Искусство Древней Греции. Архаика. Классика.	1	4	0	2	0	Письменная работа
5.	Тема 5. Искусство Древней Греции. Искусство эпохи эллинизма	1	5	0	2	0	Письменное домашнее задание
6.	Тема 6. Искусство Древнего Рима	1	6	0	2	0	Презентация
7.	Тема 7. Искусство Древнего Рима	1	7	0	2	0	Устный опрос
8.	Тема 8. Искусство Возрождения.	1	8	0	2	0	Устный опрос
10.	Тема 10. Свет и тень в живописи	2	1	0	2	0	Письменное домашнее задание
11.	Тема 11. Цвет в изобразительном искусстве	2	2	2	0	0	Дискуссия
12.	Тема 12. Линия и форма в изобразительном искусстве	2	3	2	0	0	Устный опрос
13.	Тема 13. Разновидности изобразительного искусства и специфика их материала	2	4	2	0	0	Письменное домашнее задание
14.	Тема 14. Стили в изобразительном искусстве	2	5	0	2	0	Реферат
15.	Тема 15. Стили в изобразительном искусстве	2	6	0	2	0	Презентация
16.	Тема 16. Символы в изобразительном искусстве	2	7	2	0	0	Письменное домашнее задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
17.	Тема 17. Итоговая контрольная работа. Язык и средства изобразительного искусства.	2	8	0	2	0	Устный опрос
18.	Тема 18. Искусство западной Европы в 17 в.	2	9	0	2	0	Тестирование
19.	Тема 19. Искусство западной Европы в 17 в	2	10	0	2	0	Тестирование
20.	Тема 20. Итоговое занятие.	2	11	0	2	0	
.	Тема . Итоговая форма контроля	2		0	0	0	Экзамен
	Итого			14	24	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Язык изобразительного искусства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные элементы изображения. Точка - простейшая форма.. Линия - важнейший формообразующий элемент в изобразительном искусстве. Форма. Статичность и динамичность форм. Пространство, его характеристики. Понятие перспективы.

Тема 2. Методы искусствоведческого анализа

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формальный метод ? направление в искусствознании последней четверти XIX ? первой трети XX в. Конрад Фидлер и его теория ?абсолютного зрения?. Разработка Г. Вёльфлином ?науки об искусстве? и методики ?формального анализа?. Стилистический анализ ? один из основных методов анализа произведений пластических искусств в классическом европейском искусстве конца XIX ? начала XX в. Труды Г. Вёльфина, А. Ригля, М. Дворжака, в России ? М.В. Алпатова, Н.Н. Пунина, Б.Р. Виппера. Цели стилистического анализа.

Тема 3. Методы искусствоведчесвкого анализа

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Иконографической анализ как система вариантов изображения определенного персонажа, лица, события, трактовки сюжета. Складывание иконографических канонов. Иконография - область современного искусствознания. Герменевтический метод интерпретации художественного произведения. Искусство как текст. Иконология ? направление в искусствознании, сложившееся в 1-й половине XX в. Труды А. Варбурга, Э. Кассирера и Э. Панофского

Тема 4. Искусство Древней Греции. Архаика. Классика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Архаика. Формирование архитектурных ордеров и типов архаического храма. Греческая классика. Синтез скульптуры и архитектуры. "Дельфийский возничий". "Рождение Афродиты". Афинский Акрополь. Творчество Мирона и Праксителя. "Афродита Книдская"."Апоксиомен" Лисиппа.

Тема 5. Искусство Древней Греции. Искусство эпохи эллинизма

практическое занятие (2 часа(ов)):

Искусство эпохи эллинизма. Локальные художественные школы. Индивидуализация художественного образа. "Венера Милосская" Агесандра. "Алтарь Зевса" в Пергаме. Эллинистический скульптурный портрет. Скульптурная группа "Лаокоон".

Тема 6. Искусство Древнего Рима

практическое занятие (2 часа(ов)):

Архитектура Древнего Рима. Основные типы построек, их характеристика. Особенности использования ордерной системы.

Тема 7. Искусство Древнего Рима

практическое занятие (2 часа(ов)):

Римский скульптурный портрет. Этапы развития. Характеристика каждого этапа на конкретных примерах. Скульптурные рельефы. Помпейская живопись: сюжеты, техника.

Тема 8. Искусство Возрождения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проторенессанс. Влияние античной культуры на формирование кватроченто. Новаторское искусство Джотто ди Бондоне. "Поцелуй Иуды". "Оплакивание Христа". Флоренция - художественный центр кватроченто. Складывание нового идеала красоты и гармонии в творчестве Сандро Боттичелли. "Весна". "Мадонна с гранатом". "Рождение Венеры". Высокий ренессанс. Идеалы Возрождения. Обращение к природе. Микеланджело Буонаротти. "Пьета". Роспись Сикстинской капеллы. "Моисей". Колористическое начало в творчестве Тициана Вечеллио. "Любовь земная и небесная". Портрет Пьетро Аретино. "Даная". Декоративно-монументальные росписи Паоло Веронезе. "Поклонение волхвов". "Триумф Венеции".

Тема 10. Свет и тень в живописи

практическое занятие (2 часа(ов)):

Источники света в природе и обыденном сознании. Виды тени. Особенности восприятия в зависимости от количества света. Изучение взаимодействия света и тени в изобразительном искусстве."Караваджизм". Искусственное освещение.

Тема 11. Цвет в изобразительном искусстве

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные элементы изображения. Точка - простейшая форма.. Линия - важнейший формообразующий элемент в изобразительном искусстве. Форма. Статичность и динамичность форм. Пространство, его характеристики. Понятие перспективы.

Тема 12. Линия и форма в изобразительном искусстве

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Форма в изобразительном искусстве. Композиция как способ размещения элементов изображения Основные композиционные принципы: контраст, аналогия. Линия, колорит, цвет, тон, свет (светотень). Ритмический строй композиции. Симметрия, метр, ритм. Вертикаль и горизонталь как выражение гравитационной структуры изображения.

Тема 13. Разновидности изобразительного искусства и специфика их материала

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разновидности изобразительного искусства и специфика их материала. Понятие художественной техники. Особенности художественной техники в графике (рисунок, литография, ксилография, линогравюра, офорт и т. д.), в живописи (пастель, акварель, темпера; фреска; мозаика; витраж; масляная живопись и др.), в скульптуре (ваяние в камне, гипсе, бронзе, резьба по кости, дереву и т. п.).

Тема 14. Стили в изобразительном искусстве

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение стиля. Понятие"большого стиля" в искусствознании. Исторический контекст возникновения стилей, его влияние на формирование стилей.

Тема 15. Стили в изобразительном искусстве

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика стилей в искусствознании. Влияние античности на формирование больших стилей. Характеристика отдельных стилей: готика, ренессанс, барокко.

Тема 16. Символы в изобразительном искусстве

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание произведений изобразительного искусства. Аллегория и символ как средства расширения содержательных возможностей изобразительного искусства.

Тема 17. Итоговая контрольная работа. Язык и средства изобразительного искусства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примеры контрольных тестов: 1. Фактура какого природного материала ближе всего человеку? 1) камня, 2) ткани, 3) дерева, 4) металла. 2. Какой вид изобразительного искусства получил особое распространение в средневековье, благодаря своей фактуре? 1) фреска. 2) масляная живопись, 3) скульптура, 4) мозаика.

Тема 18. Искусство западной Европы в 17 в.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Новая европейская культура. Рационализм и его влияние на искусство. Выразительные средства Эль Греко. "Мученичество святого Маврикия". "Вид Толедо". Поздний "Автопортрет". Образ Богоматери в мировом изобразительном искусстве. Портретный жанр в мировом изобразительном искусстве. автопортрет.

Тема 19. Искусство западной Европы в 17 в

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формирование и развитие основных жанров живописи. Бытовой жанр Натюрморт Сравнительный анализ - религиозные сюжеты

Тема 20. Итоговое занятие.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примеры контрольных тестов: С какими красками были связаны мифологические представления древних людей? 1) синим, 2) белым, 3) черным, 4) красным, 5) зеленым. 2) В какой технике писались древние иконы? 1) яичная темпера, 2) акварель, 3) гуашь, 4) масляные краски.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Язык изобразительного искусства	1	1	подготовка домашнего задания	2	домашнее задание
2.	Тема 2. Методы искусствоведческого анализа	1	2	подготовка к деловой игре	2	деловая игра
3.	Тема 3. Методы искусствоведчесвкого анализа	1	3	подготовка к презентации	4	презентация
4.	Тема 4. Искусство Древней Греции. Архаика. Классика.	1	4	подготовка к письменной работе	2	письменная работа
5.	Тема 5. Искусство Древней Греции. Искусство эпохи эллинизма	1	5	подготовка домашнего задания	2	домашнее задание
6.	Тема 6. Искусство Древнего Рима	1	6	подготовка к презентации	4	презентация

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
7.	Тема 7. Искусство Древнего Рима	1	7	подготовка к устному опросу	2	устный опрос
8.	Тема 8. Искусство Возрождения.	1	8	подготовка к устному опросу	2	устный опрос
10.	Тема 10. Свет и тень в живописи	2	1	подготовка домашнего задания	5	домашнее задание
11.	Тема 11. Цвет в изобразительном искусстве	2	2	подготовка к дискуссии	2	дискуссия
12.	Тема 12. Линия и форма в изобразительном искусстве	2	3	подготовка к устному опросу	4	устный опрос
13.	Тема 13. Разновидности изобразительного искусства и специфика их материала	2	4	подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
14.	Тема 14. Стили в изобразительном искусстве	2	5	подготовка к реферату	3	реферат
15.	Тема 15. Стили в изобразительном искусстве	2	6	подготовка к презентации	2	презентация
16.	Тема 16. Символы в изобразительном искусстве	2	7	подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
17.	Тема 17. Итоговая контрольная работа. Язык и средства изобразительного искусства.	2	8	подготовка к устному опросу	2	устный опрос
18.	Тема 18. Искусство западной Европы в 17 в.	2	9	подготовка к коллоквиуму	2	коллоквиум
				подготовка к тестированию	2	тестирование
19.	Тема 19. Искусство западной Европы в 17 в	2	10	подготовка к тестированию	2	тестирование
	Итого				52	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

1.Семинар-дискуссия - Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и решений.

2.Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) - систематизация теоретических и фактических знаний в определенном контексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение ее, формулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых фактических знаний и теоретических умений.

4.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни.

5.Информационная лекция - лекция, на которой сообщаются сведения, предназначенные для запоминания.

6 Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как "неизвестное", которое необходимо "открыть". Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов

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

Тема 1. Язык изобразительного искусства

домашнее задание , примерные вопросы:

Основные элементы изображения. Понятие точки и линия как формообразующий элементов в изобразительном искусстве. Статичность и динамичность форм. Пространство, его характеристики. Понятие перспективы.

Тема 2. Методы искусствоведческого анализа

деловая игра , примерные вопросы:

Формальный метод. Конрад Фидлер и его теория ?абсолютного зрения?. Г. Вёльфлин и его вклад в искусствознание Стилистический анализ. Труды Г. Вёльфина, А. Ригля, М. Дворжака как основа изучения стилистического анализа. Вклад М.В. Алпатова и Б.Р. Виппера в создание стилистического анализа.

Тема 3. Методы искусствоведчесвкого анализа

презентация , примерные вопросы:

Иконографической метод в искусствознании. Иконографический канон - система вариантов изображения определенного персонажа, лица, события, трактовки сюжета. Герменевтический метод интерпретации художественного произведения. Складывание иконологиии.. Э. Панофский.

Тема 4. Искусство Древней Греции. Архаика. Классика.

письменная работа , примерные вопросы:

Характеристика архаики. Формирование архитектурных ордеров и типов архаического храма. Складывание классического искусства. Синтез скульптуры и архитектуры. Описание памятников: "Дельфийский возничий". "Рождение Афродиты". Афинский Акрополь. Творчество Мирона и Праксителя. "Афродита

Тема 5. Искусство Древней Греции. Искусство эпохи эллинизма

домашнее задание , примерные вопросы:

Характеристика эпохи эллинизма. Возникновение местных художественных школ . Индивидуализация художественного образа. Описание памятников: "Венера Милосская" Агесандра. "Алтарь Зевса" в Пергаме. Эллинистический скульптурный портрет. Скульптурная группа "Лаокоон".

Тема 6. Искусство Древнего Рима

презентация , примерные вопросы:

Тема 7. Искусство Древнего Рима

устный опрос , примерные вопросы:

Скульптура в Древнем Риме. Виды скульптуры, их особенности. Римский скульптурный портрет. Этапы развития. Характеристика каждого этапа на конкретных примерах. Скульптурные рельефы. Живопись в Древнем Риме. Помпейская живопись: сюжеты, техника.

Тема 8. Искусство Возрождения.

устный опрос , примерные вопросы:

Этапы Возрождения. Проторенессанс. Влияние античной культуры на формирование кватроченто. Новаторское искусство Джотто ди Бондоне. "Поцелуй Иуды". "Оплакивание Христа". Флоренция - художественный центр кватроченто. Складывание нового идеала красоты и гармонии в творчестве Сандро Боттичелли. "Весна". "Мадонна с гранатом". "Рождение Венеры". Высокий ренессанс. Идеалы Возрождения. Обращение к природе. Микеланджело Буонаротти. "Пьета". Роспись Сикстинской капеллы. "Моисей". Колористическое начало в творчестве Тициана Вечеллио. "Любовь земная и небесная". Портрет Пьетро Аретино. "Даная". Декоративно-монументальные росписи Паоло Веронезе. "Поклонение волхвов". "Триумф Венеции".

Тема 10. Свет и тень в живописи

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Основные понятия темы. 2. Градации света и тени 3. Изменения подходов к светотеневой моделировке в эпоху Возрождения

Тема 11. Цвет в изобразительном искусстве

дискуссия , примерные вопросы:

Предполагается обсуждение тональной живописи на основе анализа конкретных произведений живописи

Тема 12. Линия и форма в изобразительном искусстве

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие линии и формы в изобразительном искусстве. 2. Возможности использования линии в разных видах изобразительного искусства. 3. Изменение подходов к формообразованию.

Тема 13. Разновидности изобразительного искусства и специфика их материала

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Живопись 2. Графика 3. Скульптура 4. Архитектура

Тема 14. Стили в изобразительном искусстве

реферат , примерные темы:

Исторические стили в контексте эпохи. Характеристика стилей в искусствознании. Влияние античности на формирование больших стилей. Характеристика отдельных стилей: готика, ренессанс, барокко.

Тема 15. Стили в изобразительном искусстве

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентаций по следующим стилям: романский стиль, барокко.

Тема 16. Символы в изобразительном искусстве

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Символика в античном мире 2. Символы в искусстве Средневековья 3. Символы в искусстве Нового времени

Тема 17. Итоговая контрольная работа. Язык и средства изобразительного искусства.

устный опрос , примерные вопросы:

Примеры контрольных тестов: 1. Фактура какого природного материала ближе всего человеку? 1) камня, 2) ткани, 3) дерева, 4) металла. 2. Какой вид изобразительного искусства получил особое распространение в средневековье, благодаря своей фактуре? 1) фреска. 2) масляная живопись, 3) скульптура, 4) мозаика.

Тема 18. Искусство западной Европы в 17 в.

коллоквиум , примерные вопросы:

Новая европейская культура, факторы ее формирования. Рационализм и его влияние на искусство. Выразительные средства Эль Греко. Анализ памятников: "Мученичество святого Маврикия". "Вид Толедо". Поздний "Автопортрет". Образ Богоматери в мировом изобразительном искусстве. Сопоставление. Портретный жанр в мировом изобразительном искусстве. автопортрет.

тестирование , примерные вопросы:

Примеры тестов прилагаются

Тема 19. Искусство западной Европы в 17 в

тестирование , примерные вопросы:

Примеры тестов прилагаются

Тема 20. Итоговое занятие.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Понятие линии и формы в искусстве
2. Светотень как выразительное средство живописи
3. Цветовой спектр в живописи
4. Флорентийская школа использования цветов. Творчество Рафаэля и Перуджино.
5. Венецианская школа тональной живописи. Мастерство Тициана и Тинторетто.
6. Закономерности зрительного восприятия.
7. Основные элементы изображения
8. Методы искусствознания. Иконографический анализ.
9. Методы искусствознания. Формальный анализ.
10. Методы искусствознания. Стилистический анализ.
11. Методы искусствознания. Иконологический анализ.
12. Методы искусствознания. Структурализм.
13. Виды живописи: монументальная, декоративная, станковая, миниатюрная.
14. Виды скульптуры: круглая скульптура, рельефы, мелкая пластика.
15. Особенности художественной техники в живописи (пастель, акварель, темпера; фреска; мозаика; витраж; масляная живопись и др.).
16. Особенности художественной техники в графике (рисунок, литография, ксилография, линогравюра, офорт и т. д.).
17. Особенности художественной техники в скульптуре (ваяние в камне, гипсе, бронзе, резьба по кости, дереву и т. п.).

7.1. Основная литература:

Основная (Каталог НБ)

1. Бычков В.В. Эстетика : учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков .? Москва : КноРус, 2012 .? 528 с.

2. История искусств : учебное пособие по направлению "Искусства и гуманитарные науки" / [Г.А. Коробова и др.] ; под науч. ред. д.филос.н., проф. Г.В. Драча, д.филос.н., проф. Т.С. Паниотовой .? 2-е изд., стер. ? Москва : Кнорус, 2013 .? 675, [1] с. 55 экз

3. Бычков В.В. Триалог: Разговор Первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры [Текст] / В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская, В.В. Иванов; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - М. : ИФРАН, 2007. - 240 с http://znanium.com/bookread.php?book=345536

7.2. Дополнительная литература:

Дополнительная

1. Хроматизм интеллекта: Теория и практика / О.Н. Чечина. - М.: Флинта, 2010. - 112 с.: ил.; 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9765-0936-8, 400 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319545 (цвет в манипуляции человеком)

2. Пелипенко, А. А. Искусство в зеркале культурологии [Электронный ресурс] / А. А. Пелипенко. - СПб.: Нестор-История, 2009. - 318 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=39

3. Садохин, А. П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. : ил. - (Серия "Cogito ergo sum"). - ISBN 978-5-238-01313-8.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392048

7.3. Интернет-ресурсы:

Всё для студента-искусствоведа [Электронный ресурс]. ? Электрон. дан. ? [М., МГУ, сор. 2005-2010]. - http://nesusvet.narod.ru/ico/gloss/g_index.htm

Искусство: Живопись, скульптура, архитектура, графика. Часть1: Древний мир, средние века, эпоха Возрождения. [Djv-ZIP] Книга для учителя. В 3-х частях.4-е изд., исправ. и допол. Составители М.В. Алпатов. Н.Н. Ростовцев. - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ALPATOV_Mihail_Vladimirovich/_Alpatov_M.V..html

Лазарев В. Н. История византийской живописи. - http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=29

Свидерская М.И. Живопись-умозрение и живопись-моделирование: средневековая икона и итальянская картина XV века [Электронный ресурс] /М.И. Свидерская. ? Электрон. дан. ? [М., сор. 2001]. - http://www.msviderskaya.narod.ru/c1.htm

Успенский Б.А. Семиотика иконы [Электронный ресурс] / Б.А. Успенский . ? Электрон. дан. ? [М., сор. 1995]. - http://nesusvet.narod.ru/ico/books/b_ouspensky/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Описание, анализ и интерпретация произведений искусства" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийное оборудование. Проектор, экран. Доступ в Интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 50.04.03 "История искусств" и магистерской программе не предусмотрено .

Автор(ы):
Чиглинцев Е.А. _____
Тимофеева Л.С. _____
"__" _____ 201 __ г.

Рецензент(ы):
Масалова О.А. _____
"__" _____ 201 __ г.