

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.О.27
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ художественного произведения

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

направленность (профиль)

Арт-педагогика и Креативные индустрии

Форма обучения: очная

Год набора: 2023

Общая трудоемкость: 4 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	2	Итого
Форма контроля	экзамен	
Вид занятий		
Лекции	16	16
Лабораторные	-	-
Практические	32	32
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР	-	-
Промежуточная аттестация	0,35	0,35
Контактная работа	48,35	48,35
Самостоятельная работа	60	60
Контроль	35,65	35,65
Итого	144	144

Рабочую программу составил(и):

Старший преподаватель Кабина Л.А.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

Отсутствует

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Срок действия рабочей программы дисциплины до «30» августа 2027 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры «Живопись и художественное образование»

(протокол заседания № 2 от «06» сентября 2022 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – дать знания о специфике и методологии анализа художественного произведения, на базе которых сформировать практические навыки, методы и приёмы работы с художественным текстом, раскрывая специфику работы над произведениями

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Основы рисунка и живописи», «Декоративная композиция».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Рисунок», «Живопись», «История искусств», «Особенности развития и воспитания детей средствами изобразительной деятельности», «Академическая скульптура», «Педагогические технологии в практике изобразительной деятельности детей», «Методика внеклассной и внешкольной работы по изобразительному искусству», «Креативные индустрии в сфере искусства и культуры», «Преддипломная практика», «ВКР».

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-4 Способен к освоению, сохранению, созданию и распространению ценностей художественной культуры, к овладению методологических основ анализа произведений искусства, к суждениям об искусстве, формированию эмоционально-эстетической оценке, к определению художественных средств и осознанию их роли в произведении	ПК-4.1 Способен к использованию культурных ценностей искусства, формируя художественную культуру	Знать: - основные знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной культуры, процессы формирования и развития основных течений в области искусства и культуры
		Уметь: - осуществлять профессиональный анализ произведений изобразительного искусства
		Владеть: - способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящих в современном обществе и искусстве на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли; - практическими навыками анализа

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		и интерпретации отечественной и мировой истории;
	ПК-4.2 Способен к созданию нравственных ориентиров, становлению духовного и историко-культурного мироощущения	Знать: базовые духовные и эстетические ценности культуры и искусства
		Уметь: - осуществлять поиск эффективных методов воздействия на личность, на развитие его духовного мира, творческого мышления, природных задатков и способностей;
		Владеть: - навыками ценностных ориентиров и норм, основанных на культурно-исторических и духовно-нравственных, патриотических, эстетических и общечеловеческих принципов опираясь на культуру и искусство.
	ПК-4.3 Способен формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящих в современном обществе и искусстве на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли	Знать: - процессы социальной жизни общества и их влияние на художественно-творческий процесс в сфере культуры и искусства;
		Уметь: - применяет методы воспитания используя культурные и национально-исторические традиции своего народа, накопления, сохранении;
		Владеть: - способен к накоплению, сохранению и приумножению культурно-просветительских, духовно-нравственных и интеллектуальных ценностей в сфере культуры и искусства;

4. Структура и содержание дисциплины История искусств 1

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Раздел 1. Основные эстетические закономерности художественного творчества и языка искусства	Лекция	Художественное сотворчество (к определению понятия). Восприятие произведения искусства.	2	4	-	2	Дискуссия
	Практика	Художественный образ и произведение искусства	2	8	20	2-	Анализ художественного произведения
	Лекция	Основные принципы анализа художественного произведения. Типология видов и жанров	2	4	-	2	Презентация, доклад
	Практика	Описание художественного произведения. Общие черты.	2	8	20	-	Анализ художественного произведения
Раздел 2. Выразительные средства разных видов искусства	Лекция	Техника и виды живописи. Свет и цвет в живописи	2	4	-	-	
	Лекция	Символизм в живописи.	2	4	-	2	Дискуссия
	Практика	Пространство в живописи. Интерьер. Время и ритм в живописи. Жест в живописи. Изображение и слово в живописи.	2	8	25	2	Анализ художественного произведения
	Практика	Архитектура: виды и типы зданий; материалы и конструкции; образно-композиционные средства и стиль. Анализ произведений живописи	2	8	25		Доклад, презентация
	СР	Самостоятельная работа	2	60	-	-	Индивидуальное задание, подготовка к докладам и презентациями
	ПА	Промежуточная аттестация	2	0,35			
	Контроль	Зачет	2	35,65			
	ПСЦ	Посещаемость	2	-	10		
Итого:				144	100		

Схема расчета итогового балла

Схема расчета итогового балла: Текущий рейтинг (все занятия и промежуточные тесты) + Результат итогового теста и все делится на 2 + ББ (если ББ предусмотрены)

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются следующие технологии

- **технологии традиционного обучения** (Формы: практическое занятие, самостоятельная работа, ИДЗ. Методы: наглядные, словесные, практические).
- **игровые технологии** (Формы обучения: Лекция-ситуация. Семинар с использованием ролевой игры. Семинар с использованием деловой игры. Методы обучения: Разыгрывание ролей (ролевая игра). Деловая игра: производственная, исследовательская. Организационно- деятельностьная игра: моделирующая, проектная. Игровое проектирование).
- **технологии контекстного обучения** (Формы обучения: семинар с запланированным контекстом профессиональных ошибок, семинар-беседа. Методы обучения: кейс-метод, разыгрывание ролей, дискуссия, «Мозговой штурм»)

6. Методические указания по освоению дисциплины

Для освоения дисциплины «Анализ художественного произведения» используются лекции, которые сопровождаются показом электронных презентаций, учебных и документальных фильмов, посвященных проблемам художественной культуры, творчеству наиболее выдающихся художников, анализу произведений искусства различных видов и жанров. На семинарских занятиях для более глубокого освоения материала и развития профессиональных навыков используются не только система вопросов, но и задания для самостоятельной работы студентов в виде докладов, конспектирования источников, письменного анализа отдельных произведений искусства, участия в дискуссии.

Каждый раздел предусматривает выполнение индивидуального задания.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
2	ПК-4	Вопросы к экзамену № 1-60 творческое задание (анализ произведения искусства) Доклад Презентация

7.2.1. Доклад с элементами презентации (наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

Темы:

1. Изображение и слово в живописи.
2. Фреска Рафаэля «Афинская школа». Культурно-исторический контекст.
3. Питер Брейгель «Сорока на виселице». Культурно-исторический контекст.
4. В. Перов «Портрет Ф.М. Достоевского». Культурно-исторический контекст.
5. О. Кипренский «Портрет Евграфа Давыдова». Культурно-исторический контекст.
6. А. Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой». Принципы композиционного решения.
7. П. Федотов «Сватовство майора». Принципы композиционного решения.
8. М. Несторв «Видение отроку Варфоломею». Принципы композиционного решения.
9. В. Поленов «Христос и грешница». Принципы композиционного решения.

Краткое описание и регламент выполнения

Студент должен изучить источники по теме доклада, выделить наиболее значимую информацию, позволяющую максимально раскрыть тему, грамотно и логично ее изложить, сделать обобщающие выводы.

Завершенную работу студент представляет в виде устного выступления на занятии. После выступления студента преподаватель ставит дифференцированную оценку.

Критерии оценки:

- **5 баллов** - Качество доклада: свободная речь, доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; доклад рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; свободное владение текстом, обращение к слушателям; текст зачитывается монотонно, без обращения к слушателям; отсутствие выводов, низкое качество электронной презентации, грубые ошибки в использовании терминологии, ошибки фактологии
- **10 баллов** - Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. Неубедительные выводы, неточное использование терминов, ошибки в электронной презентации
- **15 баллов** - Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины;
- **25 баллов** - Четкость выводов: полностью характеризуют работу. грамотный выбор источников, умение выделить главное, обобщающие выводы содержательность, грамотное использование профессиональной лексики, высокое качество иллюстративного материала.

Критерии оценки презентации:**25 баллов - выставляется студенту, если:**

- презентация соответствует теме самостоятельной работы;
- оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки), соответствующие теме; выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.
- выполнил ее в соответствии с требованиями учебных презентаций:
- имеет титульную страницу,
- основное содержание,
- тезисы текста,
- наглядный материал в виде таблиц, изображений и схем.

15 баллов выставляется студенту, если:

- презентация соответствует теме самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план);
- сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.
- выполнена с учетом некоторых требований к учебным презентациям:
- имеет титульную страницу,
- нет листа «содержание»,
- приведены тезисы текста,
- наглядный материал в виде таблиц.

10 баллов выставляется студенту, если:

- выполнена с учетом некоторых требований к учебным презентациям:
- имеет титульную страницу,
- нет листа «содержание»,
- не приведены тезисы текста,
- наглядный материал в виде таблиц или изображений

0 – баллов выставляется студенту, если

- работа не выполнена или содержит материал не по вопросу.
- выполнена без учета требований к учебным презентациям:
- имеет хаотичное размещение материала на слайдах,
- не имеют информативного текста
- «картинки» не соответствуют сопровождающему тексту
- или презентация не выполнена

7.2.2. Творческое задание. Письменный анализ произведения искусства

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

1. Икона «Рождество Христово».
2. П. Веронезе «Брак в Кане Галилейской».
3. Н. Пуссен «Пейзаж с Полифемом».
4. В. Суриков «Переход Суворова через Альпы».
5. А. Венецианов «Утро помещицы».
6. К. Петров-Водкин «Смерть комиссара».
7. А. Дейнека «Текстильщицы».

8. В. Попков «Шинель отца».

Краткое описание и регламент выполнения

Студент должен подобрать научную литературу, посвященную конкретному произведению искусства, изучить ее, проанализировать систему выразительных средств, грамотно и логично изложить свои выводы. Оформить работу согласно требованиям. Приложить необходимые иллюстрации.

Завершенную работу в распечатанном виде, оформленную в файловой папке, студент сдает преподавателю. Преподаватель читает и ставит дифференцированную оценку.

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению:

1. Выбор темы, структура работы

Цель письменного анализа произведения искусства – понимание художественного языка, формирование практических навыков эстетического анализа произведений искусства.

На первом этапе студент начинает работу над изучением литературных источников, используя при этом рекомендованную преподавателем и подобранную самостоятельно литературу

Структура работы должна соответствовать основным этапам анализа произведения:

Предварительная характеристика произведения

Название и тема, история создания, историко-культурный контекст.

Описание изображенного на картине (формальный сюжет или иконография); размеры, формат, материал.

Художественный стиль (или направление).

Анализ формы.

Композиция (построение пространства, время, ритм, завершенность). Основные структурные элементы и их соотношения.

Колорит, свет.

Связь с художественными традициями.

Своеобразие и оригинальность художественных приемов, новаторство в области художественной формы.

Образно-символическое и философское содержание.

Наличие в сюжете картины мифологических, религиозных или культурных архетипов и символов. Актуальность данных архетипов в эпоху, когда произведение было создано, значение символов.

Сопоставление с другими интерпретациями мифологических или библейских сюжетов в литературе и изобразительном искусстве.

Связь с философскими концепциями, их влияние на проблематику произведения и ее осмысление.

Выделение смысловых уровней произведения. Характеристика авторской философской концепции. Единство формы и содержания.

Итоговое определение идеи, образно-символического смысла произведения.

Философская концепция произведения и ее актуальность в современном историко-культурном контексте.

На странице, следующей за титульной, вверху пишут прописными буквами: «СОДЕРЖАНИЕ». А под ним – план работы.

2. Оформление

1. Общий *объем* работы (без титульного листа и приложения) – 5-10 страниц. Текст должен быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210х297 мм). Должен быть набран в редакторе MS Word системным шрифтом Times New Roman Cyr или Courier New Cyr размером 14 пунктов

(высота 2,7 мм) с полуторным интервалом, поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см.

2. Титульный лист – первая страница, которая должна содержать основные данные о работе и ее авторе.

3. Применяется сквозная нумерация. Нумерация начинается после Содержания. Номер страницы ставится в середине верхнего поля страницы. Страницы, занятые списком литературы и приложением тоже нумеруются.

4. Список литературы располагается до приложения. Он должен содержать не менее 5 источников.

5. Приложение должно включать иллюстрацию произведения, которое рассматривается в работе, а также дополнительный материал по решению автора. Репродукции нумеруются и подписываются. В тексте работы делаются ссылки на репродукции с указанием номера приложения. Приложение является обязательной частью работы.

6. Ссылки в тексте на источники следует делать в квадратных скобках [5; 65] – (первая цифра указывает на порядковый номер источника в списке литературы, вторая – на номер страницы).

7. Листы работы сшиваются или вставляются в файлы и вкладываются в специальную папку.

Анализ-интерпретация художественного произведения.

Основные критерии:

- 1) правильность ответа;
- 2) полнота ответа;
- 3) точность формулировок и использование специальной терминологии;
- 4) развернутость суждений об искусстве;
- 5) степень самостоятельности ученика при выполнении задания.
 - История создания.
 - Смысл названия.
 - Жанр произведения.
 - Тема, идея и проблематика.
 - Композиция и ключевые моменты сюжета.
 - Конфликт в произведении.
 - Система героев и образов.
 - Позиция автора.
 - Художественные средства.
 - Выводы.

Критерии оценки:

- **0 баллов** – ситуация не содержит информации для анализа, носит относительный характер; анализ отсутствует; цели и метод, отличительные признаки явления определены неверно.
- **10 баллов** – дается конкретная характеристика художественного явления, грамотно применяется терминология, содержится достаточно информации для анализа произведений; но анализ фрагментарный, отдельные положения и стилистические признаки нуждаются в уточнении.
- **15 баллов** – достаточно полно характеризуется определенное художественное явление или творчество мастера в общем историко-культурном контексте, выявляются особенности творческого метода, анализируются основные произведения, дается характеристика комплекса изобразительных средств, которым оперирует автор; верно применяется терминология, но анализ формально-технических приемов недостаточно полный.

- **20 баллов** – дается полная характеристика художественного явления или творчества мастера, рассматриваются всесторонние взаимосвязи искусства художника в контексте современного ему исторического и культурного процесса и во взаимодействии с традициями прошлого и современными достижениями в искусстве, выявляются новаторские открытия художника, анализ произведений идет в определенной логической последовательности, учитывается взаимосвязь формы и содержания произведения; на базе этой информации делаются обобщающие выводы, и дается заключение о значении творчества мастера на определенном этапе развития изобразительного искусства.

7.2.3. Творческое задание. Доклад-исследование с презентацией

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

1. Вавилонская башня
2. Тайная вечеря.
3. Блудный сын
4. Семь смертных грехов

Краткое описание и регламент выполнения

Студент должен подобрать научную литературу, посвященную конкретной теме, подобрать произведения искусства различных видов изобразительного искусства, выполненные на данную тему, произведения, представляющие различные временные периоды, проследить сюжет в творчестве мастеров разных стилей и направлений искусства, искусства, изучить ее, проанализировать подход к трактовке сюжета, систему выразительных средств, грамотно и логично изложить свои выводы. Оформить работу согласно требованиям. Приложить необходимые иллюстрации. К докладу-исследованию должна быть представлена презентация.

Завершенную работу в распечатанном виде, оформленную в файловой папке, студент сдает преподавателю. Преподаватель читает и ставит дифференцированную оценку.

1. Стилистический (языковой) анализ - как в подборе слов-образов выявляются авторский чувства. «Толковать образы, а не слова!».

2. Проблемный анализ - анализ проблемных вопросов и ситуаций (имеют несколько ответов и решений). Есть ситуации, герои, которые можно понять по-разному. Вопросы должны быть увлекательными и содержать противоречия.

3. Анализ развития действия – работа над сюжетом, главой, эпизодом, композицией (экспозиция-завязка-развитие действия- кульминация- развязка)

4. Анализ художественных образов – характеристика образов (характер героя, почему так поступает и что из этого получается). Роль природы и других действующих лиц в жизни героя.

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению:

1. Выбор произведения, структура работы

Цель доклада-исследования – проведение сравнительного анализа, понимание художественного языка, формирование практических навыков эстетического анализа произведений искусства

На первом этапе студент начинает работу над изучением литературных источников, используя при этом рекомендованную преподавателем и подобранную самостоятельно литературу

Структура работы должна соответствовать основным этапам анализа произведения:

Предварительная характеристика сюжета, произведения.

Разбор темы, сюжета.

Название и тема, история создания, историко-культурный контекст.

Описание изображенного на картине (формальный сюжет или иконография); размеры, формат, материал.

Художественный стиль (или направление).

Анализ формы.

Композиция (построение пространства, время, ритм, завершенность). Основные структурные элементы и их соотношения.

Колорит, свет.

Связь с художественными традициями.

Своеобразие и оригинальность художественных приемов, новаторство в области художественной формы.

Образно-символическое и философское содержание.

Наличие в сюжете картины мифологических, религиозных или культурных архетипов и символов. Актуальность данных архетипов в эпоху, когда произведение было создано, значение символов.

Сопоставление с другими интерпретациями мифологических или библейских сюжетов в литературе и изобразительном искусстве.

Связь с философскими концепциями, их влияние на проблематику произведения и ее осмысление.

Выделение смысловых уровней произведения. Характеристика авторской философской концепции. Единство формы и содержания.

Итоговое определение идеи, образно-символического смысла произведения.

Философская концепция произведения и ее актуальность в современном историко-культурном контексте.

На странице, следующей за титульной, вверху пишут прописными буквами: «СОДЕРЖАНИЕ». А под ним – план работы.

2. Оформление

1. Общий *объем* работы (без титульного листа и приложения) – 5-10 страниц. Текст должен быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210х297 мм). Должен быть набран в редакторе MS Word системным шрифтом Times New Roman Cyr или Courier New Cyr размером 14 пунктов (высота 2,7 мм) с полуторным интервалом, поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см.

2. *Титульный лист* – первая страница, которая должна содержать основные данные о работе и ее авторе.

3. Применяется сквозная *нумерация*. Нумерация начинается после Содержания. Номер страницы ставится в середине верхнего поля страницы. Страницы, занятые списком литературы и приложением тоже нумеруются.

4. Список литературы располагается до приложения. Он должен содержать не менее 5 источников.

5. *Приложение* должно включать иллюстрацию произведения, которое рассматривается в работе, а также дополнительный материал по решению автора. Репродукции нумеруются и подписываются. В тексте работы делаются ссылки на репродукции с указанием номера приложения. Приложение является обязательной частью работы.

6. Ссылки в тексте на источники следует делать в квадратных скобках [5; 65] – (первая цифра указывает на порядковый номер источника в списке литературы, вторая – на номер страницы).

7. Листы работы сшиваются или вставляются в файлы и вкладываются в специальную папку.

Основные критерии:

- 1) правильность ответа;
- 2) полнота ответа;
- 3) точность формулировок и использование специальной терминологии;
- 4) развернутость суждений об искусстве;
- 5) степень самостоятельности ученика при выполнении задания.
 - История создания.
 - Смысл названия.
 - Жанр произведения.
 - Тема, идея и проблематика.
 - Композиция и ключевые моменты сюжета.
 - Конфликт в произведении.
 - Система героев и образов.
 - Позиция автора.
 - Художественные средства.
 - Выводы.

Критерии оценки:

- **0 баллов** – ситуация не содержит информации для анализа, носит относительный характер; анализ отсутствует; цели и метод, отличительные признаки явления определены неверно.
- **10 баллов** – дается конкретная характеристика художественного явления, грамотно применяется терминология, содержится достаточно информации для анализа произведений; но анализ фрагментарный, отдельные положения и стилистические признаки нуждаются в уточнении.
- **15 баллов** – достаточно полно характеризуется определенное художественное явление или творчество мастера в общем историко-культурном контексте, выявляются особенности творческого метода, анализируются основные произведения, дается характеристика комплекса изобразительных средств, которым оперирует автор; верно применяется терминология, но анализ формально-технических приемов недостаточно полный.
- **20 баллов** – дается полная характеристика художественного явления или творчества мастера, рассматриваются всесторонние взаимосвязи искусства художника в контексте современного ему исторического и культурного процесса и во взаимодействии с традициями прошлого и современными достижениями в искусстве, выявляются новаторские открытия художника, анализ произведений идет в определенной логической последовательности, учитывается взаимосвязь формы и содержания произведения; на базе этой информации делаются обобщающие выводы, и дается заключение о значении творчества мастера на определенном этапе развития изобразительного искусства.

7.2.4. Творческое задание. Анализ памятника архитектуры

(наименование оценочного средства)

Краткое описание и регламент выполнения

Студент должен выбрать для анализа архитектурное сооружение, подобрать научную литературу, посвященную конкретной теме, проанализировать в соответствии с планом анализа архитектурного произведения, грамотно и логично изложить свои выводы. Оформить работу согласно требованиям. Приложить необходимые схемы и иллюстрации.

Завершенную работу в распечатанном виде, оформленную в файловой папке, студент сдает преподавателю. Преподаватель читает и ставит дифференцированную оценку.

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению:

1. Выбор произведения, структура работы

Цель анализа – проведение сравнительного анализа, понимание художественного и архитектурного языка, *формирование* практических навыков эстетического анализа произведений искусства.

Структура работы должна соответствовать основным этапам анализа произведения:
План анализа архитектурного произведения

1. Как называется и где находится памятник, автор (если известен, можно указать его другие постройки)
2. Принадлежность данного произведения к культурно-исторической эпохе, художественному стилю, направлению.
3. Предназначение и функции сооружения; абсолютные размеры и соотношение с окружающей средой; избранный для строительства материал и особенности его образного осмысления.
4. Краткая история создания памятника (почему, для чего построено, особые случаи при строительстве)
5. План сооружения; конструкция и заложенные в ней идеи; масштаб здания (соотнесенность с размером человека, с окружением); пропорции (соотношение частей здания между собой и их отношение к целому); ритм (пространства и массы, различных пространственных ячеек, членений конструкции, проемов).

Композиционный анализ памятника архитектуры:

- Композиционные оси
 - Ритмы горизонтальные и ритмы вертикальные отдельно
 - Пропорции
 - Одинаковые подобные элементы (Выделены разным цветом)
6. Описание архитектурных деталей, указание стиля памятника. – фасады; композиционное решение; декоративное убранство; соотношение скульптуры и монументальной живописи с архитектурным произведением, связь между памятником и окружающим ландшафтом (рельеф места, пейзаж).
 7. Какое впечатление он производит (ваше отношение к нему)?
- Анализ архитектуры требует или личного восприятия произведения, или значительного количества наглядного материала планы, разрезы, ландшафтные съемки, фотографии фасадов с нескольких точек зрения, фотографии интерьеров.

При выполнении анализа можно обратить внимание на следующие характеристики:

1. Анализ конструктивных и тектонических систем предполагает:
 - а) графическое выявление на перспективных или ортогональных проекциях памятника его конструктивной основы (например, нанесение пунктиром очертаний сводов и куполов, "проявление" на фасаде внутренней структуры, своего рода, "совмещение" фасада с разрезом, штриховку поверхностей на разрезах с целью прояснения структуры интерьера и т. д.)
 - б) выяснение степени близости и взаимосвязанности конструктивных элементов и соответствующих тектонических архитектурных форм (например, выделение на разрезах подпружных арок, сводов и определение, их влияния на формы закомар, кокошников, трехлопастных арок и т. д.)

в) составление тех или иных тектонических схем памятника (например, схема сводчатого покрытия травей готического собора или схема-"слепок" внутреннего пространства бесстолпного храма - в аксонометрии и т. д.).

2. Анализ соразмерностей и пропорций проводится, как правило, в ортогональных проекциях и складывается из двух моментов:

а) поиски кратных соотношений (например, 2:3, 4:5.) между основными размерными параметрами памятника, с учетом того, что эти соразмерности в свое время могли быть использованы при строительстве для откладывания в натуре необходимых величин. При этом многократно встречающиеся в памятнике размерные величины (модули) следует сопоставить с историческими мерами длины (футами, саженьями и т. д.);

б) поиски более или менее постоянной геометрической связи размеров основных форм и членений памятника на основе закономерных отношений элементов простейших геометрических фигур (квадрат, двойной квадрат, равносторонний треугольник и т. д.) и их производных. Выявленные пропорциональные соотношения не должны противоречить логике построения тектонических форм памятника и очевидной последовательности возведения его отдельных частей. Анализ может завершиться увязкой размеров исходной геометрической фигуры (например, квадрата) с модулем и с историческими мерами длины.

На странице, следующей за титульной, вверху пишут прописными буквами: «СОДЕРЖАНИЕ». А под ним – план работы.

2. Оформление

1. Общий *объем* работы (без титульного листа и приложения) – 8-10 страниц. Текст должен быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа белой односторонней бумаги формата А4 (210х297 мм). Должен быть набран в редакторе MS Word системным шрифтом Times New Roman Cyr или Courier New Cyr размером 14 пунктов (высота 2,7 мм) с полуторным интервалом, поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см.

2. *Титульный лист* – первая страница, которая должна содержать основные данные о работе и ее авторе.

3. Применяется сквозная *нумерация*. Нумерация начинается после Содержания. Номер страницы ставится в середине верхнего поля страницы. Страницы, занятые списком литературы и приложением тоже нумеруются.

4. Список литературы располагается до приложения. Он должен содержать не менее 5 источников.

5. *Приложение* должно включать иллюстрацию произведения, которое рассматривается в работе, а также дополнительный материал по решению автора. Репродукции нумеруются и подписываются. В тексте работы делаются ссылки на репродукции с указанием номера приложения. Приложение является обязательной частью работы.

6. Ссылки в тексте на источники следует делать в квадратных скобках [5; 65] – (первая цифра указывает на порядковый номер источника в списке литературы, вторая – на номер страницы).

7. Листы работы сшиваются или вставляются в файлы и вкладываются в специальную папку.

Основные критерии:

- 1) правильность ответа;
- 2) полнота ответа;
- 3) точность формулировок и использование специальной терминологии;
- 4) развернутость суждений об искусстве;

5) степень самостоятельности ученика при выполнении задания.

- История создания.
- Смысл названия.
- Жанр произведения.
- Тема, идея и проблематика.
- Композиция и ключевые моменты сюжета.
- Конфликт в произведении.
- Система героев и образов.
- Позиция автора.
- Художественные средства.
- Выводы.

Критерии оценки:

- **0 баллов** – ситуация не содержит информации для анализа, носит относительный характер; анализ отсутствует; цели и метод, отличительные признаки явления определены неверно.
- **10 баллов** – дается конкретная характеристика художественного явления, грамотно применяется терминология, содержится достаточно информации для анализа произведений; но анализ фрагментарный, отдельные положения и стилистические признаки нуждаются в уточнении.
- **15 баллов** - достаточно полно характеризуется определенное художественное явление или творчество мастера в общем историко-культурном контексте, выявляются особенности творческого метода, анализируются основные произведения, дается характеристика комплекса изобразительных средств, которым оперирует автор; верно применяется терминология, но анализ формально-технических приемов недостаточно полный.
- **20 баллов** – дается полная характеристика художественного явления или творчества мастера, рассматриваются всесторонние взаимосвязи искусства художника в контексте современного ему исторического и культурного процесса и во взаимодействии с традициями прошлого и современными достижениями в искусстве, выявляются новаторские открытия художника, анализ произведений идет в определенной логической последовательности, учитывается взаимосвязь формы и содержания произведения; на базе этой информации делаются обобщающие выводы, и дается заключение о значении творчества мастера на определенном этапе развития изобразительного искусства.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

№ п/п	Вопросы к экзамену
1.	Понятие «художественное произведение». Произведение искусства как предмет художественного анализа, его специфика.
2.	Природа и функции искусства.
3.	«Понятие» - «образ» - «художественный образ»: содержание терминов.
4.	«Художественный образ» как центральная категория эстетики. Содержание понятий «макро-микрообраз», «изоморфизм».
5.	Художественный образ как динамический феномен. Приведите примеры.
6.	Уровни художественной образности? Понятие «художественный символ».
7.	Понятие «канон» в искусстве. Эстетическое значение канона. Основные характеристики канонического образа
8.	Понятие «стиль» в искусстве.
9.	Понятия «содержание» и «форма» в искусстве, их взаимосвязь.
10.	«Анализ» как универсальный метод познания. Анализ-синтез, их взаимосвязь.
11.	Цель, задачи, специфика анализа художественного произведения. Проблема целостного анализа.
12.	Методика анализа художественного произведения: основные этапы и их краткая характеристика.
13.	Восприятие произведения искусства. Условия (объективные и субъективные), обеспечивающие процесс восприятия.
14.	Созерцание как способ восприятия произведения искусства.
15.	Тема и сюжет как компоненты содержания. Жанровая специфика анализа.
16.	Понятие «композиция». Основные элементы композиции и их анализ.
17.	Многообразие подходов и методов анализа.
18.	Социологический метод анализа произведения искусства, его особенности. Социологический метод в истории искусства.
19.	Культурологический метод, его особенности. Примеры.
20.	Сравнительно-исторический метод анализа.
21.	Биографический и творчески-генетический методы.
22.	Структурный анализ художественного произведения.
23.	Духовно-метафизический анализ произведения искусства.
24.	Понятие «интерпретация» и его роль в понимании природы искусства.
25.	Выразительные средства скульптуры
26.	Образно-композиционные средства и стиль в архитектуре
27.	Виды и выразительные средства печатной графики
28.	Художественные техники, обладающие признаками живописи и графики
29.	Материалы и выразительные средства уникальной графики
30.	Восприятие произведения искусства как сотворчество
31.	Изобразительное искусство эпохи Раннего Возрождения.
32.	Изобразительное искусство Высокого Возрождения. Флорентийская школа.
33.	Художники венецианской школы эпохи Высокого Возрождения.
34.	П. Веронезе и Я. Тинторетто – ведущие мастера Позднего Возрождения.
35.	Разложение эстетики Возрождения в творчестве художников-маньеристов.
36.	Скульптура итальянского Ренессанса. Архитектура итальянского Ренессанса.
37.	Искусство Ренессанса в Германии. Искусство Ренессанса в Нидерландах. Творчество П.П. Рубенса и Ван Дейка.
38.	Основные жанры фламандской живописи 17 века.

№ п/п	Вопросы к экзамену
39.	Творчество Рембрандта.
40.	Основные жанры голландской живописи 17 века.
41.	Изобразительное искусство Испании 17 века.
42.	Основные архитектурные типы христианского храма. Христианский храм как образ мира. Собор св. Софии в Константинополе
43.	Русская иконопись. Различные школы
44.	Философско-аналитический разбор создания и написания иконы
45.	Схема литературно-методического анализа художественного произведения
46.	Определите жанровую разновидность произведения. Вспомните, какие основные признаки жанра влияют на методику чтения данного текста в целом. Например, в рассказе это наличие системы событий и действующих лиц, в басне - аллегория, мораль, сатира, в сказке - фантастический вымысел, разновидность и т.д
47.	Установите тему произведения, соотнесите ее с проблематикой "похожих" произведений, подумайте, что нового несет в себе данный текст среди однотемных. Особое внимание обратите на заголовок
48.	Восстановите сюжет: экспозицию, завязку, развитие действий, кульминацию, развязку, эпилог. Подумайте, что в нем понятно детям при первичном восприятии, а что необходимо уточнить. Если в произведении нет сюжета, т.е. системы событий, то выделите изображенные картины, последовательность рассуждений, те части, из которых состоит текст.
49.	Раскройте композиционные особенности текста. Установите влияние построения и языка произведения на выбор видов чтения и пересказа. Например, диалогические композиции настраивают на чтение в лицах, драматизацию; последовательное повествование удобно для полного пересказа; повествование с несколькими сюжетными линиями требует выборочного и частичного пересказа
50.	Составьте описание художественных образов произведения. О персонажах можно рассуждать по памятке: портрет, поступки, речь, отношения. Кроме персонажей отмечаются образ-пейзаж, событие, интерьер и др
51.	Проведите анализ языка, авторского стиля. В лексическом составе текста выделите "словарные", "образные" и "ключевые" ряды. Наметьте трудные и легкие в чтении куски, что в основном зависит от интонационно-синтаксических особенностей текста.
52.	Сформулируйте идейные выводы произведения, подчеркнув его воспитательную, познавательную и эстетическую значимость
53.	Сформулируйте учебную задачу анализа и вопросы по анализу, а затем укажите, на какие виды работы с текстом они направлены.
54.	Принципы анализа художественного произведения. (Общие положения, помогающие методически грамотно построить анализ конкретного текста):
55.	Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;
56.	Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения
57.	Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное определение оснований для сопоставления и аргументация позиций сопоставления
58.	Символизм – ведущее философско - художественное направление конца XIX – начала XX вв.
59.	Символизм в европейском искусстве конца XIX – начала XX вв.
60.	Философско-эстетические основы творчества К. Малевича.

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
2	Экзамен (по накопительному рейтингу)	«отлично»	- студент свободно владеет терминологией, дает грамотное описание факторов, повлиявших на развитие художественного явления, опирается на межпредметные связи. Последовательно излагает историю создания памятника в контексте общего художественного процесса, характеризует новаторские достижения, свободно представляет значение художника в ряду его современников, понимает характер творческого вклада в искусство на определенном его этапе развития. Приводит примеры, проявляет глубокое знание соответствующей литературы по проблеме, но не проявляет самостоятельности суждений
		«хорошо»	- студент показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; - определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; - материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; - умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
		«удовлетворительно»	Ответ формулируется на уровне констатации, не анализируются связи творческого замысла с общими тенденциями эпохи, не проявляет широты культурного кругозора. Отсутствуют соответствующие примеры
		«неудовлетворительно»	студент не владеет терминологией, не умеет устанавливать межпредметные

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
			связи. Не выявляет стилистические особенности индивидуального почерка мастера, не определяет новаторские композиционные и технические приемы, не может охарактеризовать значение памятника.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Авдеев В. В.	История зарубежного искусства. Архитектура XX века	учебник	2019	5
2.	Васильева-Шляпина, Г. Л.	История мировой живописи	учебное пособие	2020	ЭБС "Лань"
3.	Ильина Т. В.	Введение в искусствознание	учебник	2019	5
4.	А. А. Крылова, С. К. Калинина.	История искусств	методические указания	2021	ЭБС "Лань"
5.	Калинина, О. А.	История изобразительного искусства	учебное пособие	2020	ЭБС "Лань"
6.	Попова, Н. С.	Описание и анализ памятников искусства	учебное пособие	2021	ЭБС "Лань"
7.	Прямкова, Н. А.	Теория и история изобразительного искусства	: учебное пособие	2019	ЭБС "Лань"
8.	Фатеева, И. М.	История изобразительных искусств	учебное пособие	2020	ЭБС "Лань"
9.	Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, В. В. Бабияк [и др.]	Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество	учебное пособие	2022	ЭБС "Лань"
10.	Яковлева, Н. А.	Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество	учебное пособие	2023	ЭБС "Лань"
11.	Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, В. В. Бабияк [и др.]	Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество	учебное пособие	2022	ЭБС "Лань"

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Гаврилин К. Н.	Искусство раннего Рима и Южной Этрурии эпохи расцвета (VI–V вв. до н. э.) по материалам коропластики	монография	2015	ЭБС "IPRbooks"
2	Глазова М. В.	Изобразительное искусство. Алгоритм композиции	учебное пособие	2012	ЭБС "IPRbooks"
3	Евстратова Ю. Ф.	Искусство акварельной живописи от Средних веков до Ренессанса	монография	2014	ЭБС "IPRbooks"
4	Кимеева Т. И.	История народного искусства Сибири	учебное пособие	2012.	ЭБС "IPRbooks"
5	Кинёва, Л. А.	История искусств	учебное пособие	2017	ЭБС Лань
6	Коломиец Г. Г.	Мировая культура и искусство	курс лекций	2016	ЭБС "IPRbooks"
7	сост. А. С. Двуреченская, А. В. Жарких	Мировая художественная культура	учебно-методический комплекс	2012	ЭБС "IPRbooks"
8	Москалюк, М. В.	Русское искусство конца XIX - начала XX века	учебное пособие	2012	ЭБС «Rukont»
9	Никифорова С. В.	Мировая художественная культура	учебно-методическое пособие	2018	ЭБС "IPRbooks"
10	Толстикова И. И.	Мировая культура и искусство	учебное пособие	2018	ЭБС "ZNANIUM.COM"
11	Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, С. С. Ершова ; под редакцией Н. А. Яковлевой.	Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры	учебно-методическое пособие	2019	ЭБС "Лань"

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- WebofScience[Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2020–. – Режим доступа: apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004–. – Режим доступа: scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва: НЭБ, 2020–. – Режим доступа: elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- SpringerLink[Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 1842–. – Режим доступа: link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- ScienceDirect[Электронный ресурс] : коллекция электронных книг издательства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2020–. – Режим доступа: sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- Cambridgeuniversitypress[Электронный ресурс] : журналы издательства. – Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2020–. – Режим доступа: cambridge.org. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2	Office Standard: Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно
3	Mirapolis Human Capital Management	лицензионный договор № 234/10/21-К от 19.10.2021, срок действия – до 01.03.2022

11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. (У-220)	Стол преподавательский; столы ученические двухместные; стулья; доска аудиторная трехсекционная; компьютер; проекционный экран; проектор BenQ.
2	Помещение для самостоятельной работы	Стол�ы ученические двухместные, стол

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	обучающихся (У-213)	преподавательский, стулья, доска аудиторная (меловая), компьютеры с выходом в сеть интернет
3	Помещение для самостоятельной работы обучающихся (У-202а)	Шкаф купе, шкаф корпусной, шкафы для документов, столы, компьютер, стул, стол овальный, МФУ, шкаф со стеклом.