

Правительство Российской Федерации
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

Кафедра живописи и композиции

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СКУЛЬПТУРЫ

Рабочая программа

Пермь
2022

Правительство Российской Федерации
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

Кафедра живописи и композиции

Кафедра живописи и композиции

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СКУЛЬПТУРЫ

Рабочая программа

Направление подготовки: 54.05.04 «Скульптура»

Профиль подготовки: «Скульптор»

Квалификация выпускника: «Специалист»

Форма обучения: очная

Пермь
2022

Автор-составитель:

**Власова Ольга Михайловна, доктор искусствоведения,
профессор кафедры живописи и композиции, член СХР,
заслуженный работник культуры РФ**

Рабочая программа «**Описание и анализ произведений скульптуры**» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.04 Скульптура, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1018; с учетом Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. №298н.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры живописи и композиции № 6 от «14» декабря 2022 г.

Заведующий кафедрой живописи
и композиции, доцент

Т.Т. Нечехина

Профессор кафедры живописи и композиции

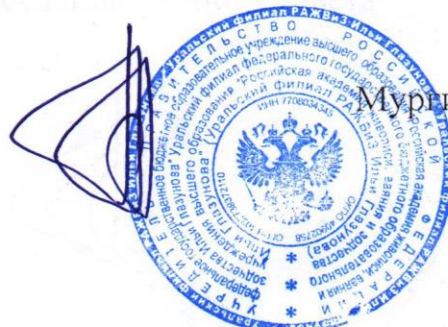
О.М. Власова

Заведующий кафедрой

И.И. Сторожев

Рабочая программа утверждена на заседании ученого совета протокол №11 от «20» декабря 2022 г..

Директор

Мурфин А.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	5
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами основной образовательной программы (профессиональные действия, компетенции, знания и умения).....	5
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.....	9
4. Объем дисциплины.....	9
5. Содержание дисциплины. Образовательные технологии.....	9
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	21
7. Фонд оценочных средств.....	23
8.Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий.....	25
9.Описание материально-технической базы.....	29

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели и задачи дисциплины

Опыт подготовки выпускников и современные требования, определяемые ФГОС призывают к совершенствованию и актуализации содержания рабочих программ всех дисциплин.

Целями освоения студентами дисциплины "Описание и анализ произведений скульптуры" являются:

1. Формирование понятия об описании и анализе как основе понимания произведений скульптуры.

2. Формирование прикладных навыков.

Для достижения целей определены **задачи:**

- 1) познакомить студентов с основными положениями описания и анализа произведений скульптуры;
- 2) показать взаимосвязь художественного процесса и современного мировосприятия;
- 3) рассмотреть основные положения описания и анализа произведений скульптуры на материале мирового и отечественного искусства;
- 4) сформировать систему знаний в сфере оценки произведений скульптуры;
- 5) раскрыть методологию описания и анализа произведений скульптуры, помочь выработать определенный практический опыт;
- 6) содействовать формированию приемов и навыков эстетической оценки и адекватного анализа произведений скульптуры.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами образовательной программы (трудовые действия, компетенции, знания и умения)

2.1. Результаты освоения образовательной программы

Для успешного выполнения профессиональных трудовых действий:

2.1.1. Пропагандирование роли искусства в развитии общества.

2.1.2. Работа с научной и искусствоведческой литературой. Поисковая и исследовательская деятельность.

2.1.3. Разработка концепции, построения гипотезы, составления плана проведения исследования по истории станковой живописи с использованием методов искусствоведения.

2.1.4.. Осуществление аргументированного анализа (в письменной и устной форме) отечественных и зарубежных образцов художественной продукции, оценивать их эстетический уровень.

2.1.5. Представление результатов исследования в форме аналитического отчета.

2.1.6. Анализ значимых проблем и процессов.

2.1.7. Оформление презентаций.

2.2 Студент должен овладеть компетенциями и быть способен:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

2.3. Результаты обучения по дисциплине

Основой формирования и совершенствования компетенций являются знания и умения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать	Компетенции/ занятия	Уметь
--------------	---------------------------------	--------------

<ul style="list-style-type: none"> – профессиональные понятия и терминологию – основные этапы истории мирового искусства; – специфику декоративно-прикладного искусства. – основные процессы художественной жизни, стили, произведения, имена – характерные черты и специфику художественных стилей, имена и особенности произведений – материальную культуру и прикладное искусство зарубежных стран в различные исторические периоды. – основные концепции и теоретические исследования по искусству зарубежных стран – методы анализа и классификации концептуальных и теоретических исследования по декоративно-прикладному искусству – уровень развития художественной жизни различных регионов мира в целях совершенствования проектирования изделий ДПИ 	<p>УК-1</p>	<ul style="list-style-type: none"> – работать с научно-методической литературой – находить и систематизировать информацию о декоративно-прикладном искусстве разных стран и различных периодов; – классифицировать по степени надежности и представительности информацию о декоративно-прикладном искусстве. – классифицировать значимые проблемы и процессы. – определять актуальные направления в сфере истории декоративно-прикладного искусства. – применять знания по истории мирового искусства и материальной культуры при создании проекта предметов и изделий декоративно-прикладного искусства; – применять знания по истории декоративно-прикладного искусства для формирования творческого подхода в
---	--------------------	---

		<p>проектировании, для обоснования новизны собственных концептуальных решений.</p> <ul style="list-style-type: none"> – представить проект средствами художественно-пластического языка, и графической подачи. – интегрировать полученные навыки по истории декоративно-прикладного искусства в процессе формирования проектного решения.
<ul style="list-style-type: none"> – роль искусства в развитии общества – влияние исторических событий на развитие художественного наследия в жизни современного общества – процессы и явления в сфере современного изобразительного искусства – художественные стили и своеобразие видов и жанров изобразительного искусства – имена и произведения выдающихся художников различных исторических периодов 	<p>ОПК – 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> – оценивать достижения искусства и художественной культуры на основе знаний исторического процесса развития общества – применять знания по истории художественной культуры, мирового и отечественного изобразительного искусства при создании собственных художественных проектов сопоставлять и сравнивать развитие различных видов искусства в контексте исторического развития культуры – анализировать, на основе

		полученных знаний, конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания
--	--	---

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина относится к "Общегуманитарному" циклу дисциплин (модулей) Блока 1 семестра В учебного плана и является обязательной для изучения.

Необходимые знания и умения формируются также в процессе параллельного освоения других базовых дисциплин учебного плана «Мировая художественная культура» и «История».

4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Вид учебной работы	Количество часов по формам обучения
	Очная
Аудиторные занятия (всего): В том числе:	30
Лекции (Л)	30
Семинарские занятия (СЗ)/ интерактивные	-
Самостоятельная работа (СРС) (всего)	42
Общая трудоемкость: часы/ зачетные единицы	72/2 зач. ед.
Текущий контроль (вид, № семестра)	устный опрос
Форма промежуточной и итоговой аттестации № семестров	зачет

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

			Формы учебных занятий
--	--	--	-----------------------

№ п/п	Темы	Всего	Аудиторные		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинарские и практические занятия	
.	Введение.	6	4	-	2
.	Методология описания и анализа произведений скульптуры	8	4	-	4
.	Анализ выразительных средств произведений скульптуры	10	2	-	6
.	Описание и анализ композиции	10	4	-	6
.	Описание и анализ колорита	10	4	-	6
.	Описание и анализ предметной формы	10	4	-	6
.	Оценочный анализ произведения.	8	2	-	6
.	Сравнительный анализ произведений скульптуры	10	2	-	6
	Итого	72	30	-	42

5.2. Краткое содержание дисциплины

5.2.1. Содержание лекционного курса

Тема 1. Введение. Понятие об описании и анализе как основе понимания произведений скульптуры

Описание и анализ памятника – основа художественной критики, осмысляющей современный художественный процесс. Искусствознание как наука складывается в первой половине XIX века на основе философских и эстетических изысканий. Первоначально синкретическое, в XX веке оно

расчленилось на три взаимосвязанные «субдисциплины» – теорию искусства, историю искусства и художественную критику. Предмет исследования художественной критики – как общий художественный процесс, так и отдельное произведение искусства.

Тема 2.Методология описания и анализа произведений скульптуры

Методология описания и анализа произведения скульптуры на сегодняшний день достаточно широка. Современный исследователь может использовать несколько давно сформировавшихся методов: историко-художественного анализа (В. Лазарев, М. Алпатов, М. Некрасова, В. Даркевич), формального анализа (Г. Вельфлин), системного анализа (Ю. Лотман, М. Каган, О. Буткевич), иконологического анализа (Э. Панофский, В. Прокофьев, М. Соколов). Школа «знаточества» В. Лазарева, А.Федорова-Давыдова, Г. Недошивина, В. Гращенкова, М. Алпатова, А. Чегодаева, Д. Аркина, М. Либмана.

Тема 3.Выразительные средства произведения скульптуры

Понятие о композиции, структуре, конструкции, предметной форме, колорите, фактуре, манере исполнения. Особенности в выборе объекта изображения. Динамика скульптурной формы и композиции. Диалектика формы и содержания в индивидуальном творчестве художников разных стран и эпох. Индивидуальная выразительность произведения – особенности исполнения, присущие индивидуальной манере художника-скульптора, в каком бы жанре он ни работал.

Тема 4.Описание и анализ композиции

Функциональные признаки предмета. Конструктивные особенности конкретного произведения скульптуры, пропорции и соотношение частей. Вечное напряжение и противоборство конструкции – как оно отражается в данном произведении. Динамическая модель конструкции. Формы, ритмы,

соотношения масс. Пространственная ориентация предмета, его взаимодействие с окружающей средой. «Внутреннее» пространство скульптуры.

Тема 5. Описание и анализ предметной формы

Особенности формального решения конкретных произведений скульптуры. Обобщенность или детальность изображения. Характер форм, силуэта, поверхностей. Особенности фактуры, которые зависят от техники исполнения и индивидуальной манеры художника.

Тема 6. Описание и анализ колорита. фактуры, манеры исполнения

Особенности колористического решения произведений скульптуры. Зависимость цветовой организации росписи от техники исполнения. Цветовые гармонии и контрасты. Светлое-темное, теплое-холодное. Понятие «цветового ряда» (По Н. Н. Волкову). Понятие о фактуре предмета. Манера исполнения, индивидуальные различия.

Тема 7. Оценочный анализ произведения. Сравнительный анализ произведений скульптуры

Аксиологическая функция в искусстве. Оценочный подход к произведению скульптуры. Основные критерии оценки: глубина замысла, оригинальность, качество исполнения. Сравнительный анализ произведений на основе определения сходства и различия, общего и особенного, типового и оригинального.

5.2.2 Содержание семинарских занятий

Семинарское занятие № 1.

Тема: Оценочный анализ произведения. Сравнительный анализ произведений скульптуры.

Вопросы:

1. Понятие об аксиологии. Оценочный анализ произведения.
2. Сравнительный анализ произведений скульптуры.

Рекомендуемая литература:

1. Аркин Д. Е. Образы скульптуры. М., 1961.
2. Шмидт И. М. Беседы о скульптуре. М., 1963.
3. Шорохов Е. В. Композиция станковой скульптуры / Шорохов Е. В. Композиция. М., 1986. С. 223-230.
4. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002.
5. Гильдебрандт Ф. Проблемы формы в изобразительном искусстве. СПб., 1916.
6. Голубкина А. С. Несколько слов о ремесле скульптора. М., 1963.
7. Либман М. Я. О скульптуре. М., 1962.
8. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
9. Сапего И. Г. Предмет и форма. М., 1984.

5.3 Образовательные технологии

Учебный курс «**Описание и анализ произведений скульптуры**» ориентирован на формирование прикладных навыков и включает следующие виды образовательных технологий:

Лекции

Цель лекционных занятий – систематизация и обобщение теоретических концепций, осмысливающих проблемы скульптуры в исторической перспективе. Эта форма образовательной технологии а) продолжает академическую традицию российского высшего профессионального образования, б) включает такие инновационные формы подачи материала, как интерактивная экскурсия, презентация, Доля лекций в структуре курса составляет 63 % аудиторных занятий.

Активные формы занятий

Доля активных форм занятий в структуре курса составляет 20 % аудиторных занятий.

- **Семинары (дискуссии)** – закрепляют теоретические знания, формируют умение классифицировать по степени надежности и представительности информацию об особенностях развития скульптуры.

- **Исследования с презентацией (рефераты, доклады)** – участвуют в формировании специальных профессиональных компетенций, нацелены на применение теоретического знания и использования методов прикладного исследования при изучении специфики искусства скульптуры.

Интерактивные формы занятий

Доля интерактивных форм занятий в структуре курса составляет 17 % аудиторных занятий.

- **Интерактивная экскурсия (в экспозиции худож. галереи, музея)** – направлена на формирование навыков экспертного анализа художественных произведений, представления и презентации результатов исследования, закрепления навыков аргументированного изложения собственной позиции.

- **Дебаты (разновидность дискуссии)** – развивают критическое мышление, навыки коммуникативной культуры, и публичного выступления; формируют исследовательские навыки, подбор аргументов, доказательств и примеров, работу с информацией, полученной из разных источников.

5.4. Примерные темы рефератов (докладов, презентаций)

1. Аксиологическая функция в искусстве. Оценочный подход к произведению скульптуры.
2. Формы и приемы художественной оценки произведений скульптуры.

3. Последовательность описания и анализа произведений скульптуры. Понятие о композиции, структуре, предметной форме, фактуре и манере исполнения.
4. Предмет и среда. Проблемы взаимоотношений предметного мира и пространственной среды в искусстве скульптуры.
5. Диалектика формы и содержания в индивидуальном творчестве скульптора
6. Методы сравнительного анализа произведений скульптуры.
7. Примеры сравнительного анализа произведений скульптуры на материале современного искусства.
8. Анализ творчества современного скульптора.
9. Анализ одной из текущих художественных выставок, экспонирующих произведения скульптуры.

5.5. Краткий терминологический словарь

ВИДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ – умение дать необходимую эстетическую оценку качеств, заложенных в натуре. Перед изображением природы художник в основных чертах уже видит ее образное живописное решение с учетом определенного материала.

ВОСПРИЯТИЕ ЗРИТЕЛЬНОЕ – процесс отражения предметов и явлений действительности во всем многообразии их свойств, непосредственно влияющих на органы зрения. Зрительное восприятие сопровождается ассоциативными чувствами, ощущением красоты, которые связаны с личным опытом чувственных переживаний от воздействия окружающего.

ГАРМОНИЯ – связь, стройность, единство, соразмерность. В изобразительном искусстве – сочетание форм, взаимосвязь частей или

цветов. В живописи – соответствие деталей целому, цветовое единство. Гармония благоприятно влияет на зрительное восприятие.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ – тщательная проработка деталей изображения. В зависимости от задачи, которую ставит перед собой художник, и его творческой манеры степень детализации может быть различной.

ДИНАМИЧНОСТЬ – в изобразительном искусстве; движение, отсутствие покоя. Здесь это не всегда изображение – физического действия, перемещение неодушевленных предметов. Динамичность достигается композиционным решением, трактовкой форм и манерой исполнения.

ЗАМЫСЕЛ – в искусстве конкретное и целостное представление об основных чертах содержания и формы художественного произведения, сложившееся в творческом изображении художника до начала практической работы над ним. Как, правило, З. бывает достаточно завершенным лишь в отношении основной, решающей идеи; в деталях он постоянно уточняется в ходе практического выполнения. З. художника следует отличать от его намерений и планов т.к. уточнить идею, выбрать тему или сюжет – еще не значит задумать художественное произведение. Воплощенный З. может иногда, вопреки воле художника, отличаться от первоначального из-за недостатков исполнительского мастерства или противоречивости художественного мировоззрения. Иногда З. изменяется в процессе работы над произведением в силу творческой фантазии и духовного саморазвития художника.

ИДЕЯ – основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, выраженный в соответствующей форме.

ИДЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ – не переводимая полностью на язык отвлеченных понятий и лишь условно выделяемая в анализе художественного произведения его главная мысль, его жизненный, нравственный и философский смысл. Чем глубже И.х., тем больше, при прочих равных условиях, общественная значимость произведения искусства. Наряду с темой и эстетической оценкой явлений жизни И.х. является одним из основных составляющих художественного произведения, как живое и конкретное отражение замысла в художественном образе, во всех элементах художественной формы.

КОМПОЗИЦИЯ – структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию; поиски путей и средств создания художественного образа, поиски наилучшего воплощения замысла художника, Работа над композицией идет от первоначального замысла, общей его «завязки» в пластически зримых формах, до завершения произведения. При этом на основе избранной темы художник ведет разработку сюжета. Построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида искусства, содержанием, назначением произведения и замыслом художника. К. – важнейший и структурный принцип произведения, организующий взаимное расположение его частей, их соподчинение друг другу и целому, что придает произведению единство, целостность и завершенность. Закономерности, лежащие в основе К. определяются специфическими особенностями того или другого вида искусства, нормами стиля К. – важнейший элемент стиля, содержащий в себе его определяющие признаки. К. обладает сложной структурой, определяемой в каждом виде искусства своими факторами.

КОНТРАСТ – распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующий их усилению. Наибольшее значение имеют

цветовой и тональный контрасты. Цветовой контраст обычно состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст – сопоставление светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигаются большая выразительность и острота характеристики образов.

ОБРАЗ – форма отражения явлений действительности в искусстве, художественного воспроизведения действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи.

ОРНАМЕНТ – узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов. Предназначается для украшения различных предметов, архитектурных сооружений, произведений декоративно-прикладного искусства. Связанный с поверхностью, О. выявляет или акцентирует архитектуру предмета, на который был нанесен. О. оперирует конкретными или отвлеченными формами, условными по языку. Различают геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный виды орнамента; нередко сложные комбинации различных мотивов: тератология – сочетание геометрических и зооморфных мотивов, арабески – геометрических и растительных.

ОТТЕНОК – небольшое, часто едва заметное различие, градация одного и того же цветового или светотеневого тона.

РИТМ – одна из особенностей композиционного построения произведений. Простейший вид ритма представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей (предметов, форм, элементов узора, цветов и т.д.). Чаще всего Р. проявляется в монументальном,

декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. В произведениях живописи, графики и скульптуры проявление ритма бывает более сложным. Здесь он часто способствует созданию определенного настроения в картине, благодаря ему достигается большая целостность и согласованность частей композиции и усиливается ее воздействие на зрителя. Ритм нередко проявляется в вариантах жестов, движения и композиционных группировок фигур, в повторах и вариантах световых и цветовых пятен, а также в чередовании при размещении в пространстве более крупных частей изображения, являющихся значительными элементами композиции.

СИММЕТРИЯ – такое строение предмета или композиции произведения, при котором однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси любого объекта, занимающего центральное положение по отношению к ним. Подобная композиция чаще всего встречается в декоративно-прикладном искусстве. Нарушение симметрического строения у объектов, которым свойственно наличие симметрии, называется асимметрией.

СКУЛЬПТУРА – вид изобразительного искусства, основанный на принципе объемного, физически трехмерного изображения. Объектом изображения в С. чаще всего является человеческая фигура, реже – фигура животного, к.-л. предмет или природа. Объемная скульптурная форма строится в реальном пространстве по законам гармонии, ритма, равновесия, взаимодействия с окружающей средой и на основе анатомического строения той или иной модели.

ТВОРЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ – процесс создания художественного произведения, начиная от зарождения обратного замысла до его воплощения, процесс претворения наблюдений действительности в художественный образ. В работе каждого художника есть много индивидуального. Однако есть и некоторые общие закономерности. Обычно работа начинается с

композиционных поисков изобразительного решения и подбора материала. После этого подготовительного периода художник начинает работу над произведением. Иногда на заключительном этапе вносятся изменения и поправки в поисках более удачного воплощения творческого замысла.

ТЕМА – круг явлений, выбранных художником для изображения и раскрытия идеи его произведения.

ЦВЕТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – различия цветов природы по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В природе цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям природы. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой природы на диапазон красок палитры, обуславливается он психофизиологией нашего зрительного восприятия и мышления.

ЦЕЛОСТНОСТЬ – необходимое важнейшее качество произведения искусства, способствующее его большей художественной и образной выразительности. Целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг другу, в подчинении частному общему, второстепенного главному, частей (деталей) – целому, а также в единстве приемов исполнения.

ЭСТЕТИКА – наука о прекрасном в жизни и в искусстве. Эстетика изучает основы и закономерности художественного творчества, отношение искусства к общественной жизни. В широком значении эстетическое – прекрасное, красивое.

Глоссарий по курсу дисциплины

Основные понятия и термины, значение которых должны знать студенты:

Аналогия, Анималистика, Архитектура, Вид, Гармония, Графика, Декоративный, Динамичность, Жанр, Замысел, Идеал, Интерьер, Искусство, Классицизм, Композиция, Контраст, Метр, Морфология, Образ, Оттенок, Перспектива, Портрет, Пространство, Ракурс, Ритм, Светотень, Симметрия, Система, Скульптура, Станковый, Сюжет, Тема, Теория, Тон, Форма, Формат, Цвет, Целостность, Эстетика.

Персоналии

Алпатов М. В., Аркин Д. Е., Вельфлин Г., Гильдебрандт Ф., Голубкина А. С., Даниэль С. М., Дворжак М., Либман М. Я., Панофский Э., Турчин В. С., Флоренский П. А., Шмидт И. М., Шорохов Е. В.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, в музее, на выставке, при внеаудиторных контактах с преподавателем, при работе в библиотеке, при домашней подготовке.

6.1. Виды и содержание самостоятельной работы студентов

№	ТЕМА	ФОРМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	ЧАСЫ
1.	Понятие и методология описания и анализа произведений	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет	6

	скульптуры	ресурсам). Устный опрос.	
2.	Анализ выразительных средств произведений скульптуры	Подготовка к семинару, реферат.	6
3.	Описание и анализ композиции	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет-ресурсам). Устный опрос.	6
4.	Описание и анализ колорита	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет-ресурсам). Устный опрос.	6
5.	Описание и анализ предметной формы	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет ресурсам). Устный опрос.	6
6.	Оценочный анализ произведения.	Подготовка к семинару, реферат.	6
7.	Сравнительный анализ произведений скульптуры	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет ресурсам). Подготовка к зачету.	6
8.	ИТОГО		42

6.2. Структура самостоятельной работы студентов

	Наименование тем	Конспектирование в рабочей тетради	Работа с литературой	Написание реферата,	Подготовка к	
1.	Методы описания и анализа композиции, колорита, предметной формы, манеры исполнения.	+	+	+	+	21
2.	Оценочный анализ произведения. Сравнительный анализ	+	+	+	+	21

	произведений скульптуры.					
	ИТОГО:					42

7. Фонд оценочных средств

7.1. Паспорт оценочных средств

№ п/ п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства	
		<i>Вид</i>	<i>Количество</i>
1	Анализ выразительных средств произведений скульптуры	Семинар	1
2	Сравнительный анализ произведений скульптуры	Семинар	1

7.2 Процедуры аттестаций

Текущая аттестация

Предмет оценки: знания, приобретенные в процессе освоения дисциплины.

Цель: определение уровня понимания изучаемого материала

Форма: устный опрос, эссе, и семинар, оцениваются и оценки аккумулируются к концу семестра

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Форма текущего контроля	
		Устный опрос	Семинар
1.	Методология описания и анализа произведений скульптуры	+	
2.	Анализ выразительных средств произведений скульптуры	+	+
3.	Описание и анализ композиции	+	

4.	Описание и анализ колорита		
5.	Описание и анализ предметной формы	+	
6.	Оценочный анализ произведения.	+	
7.	Сравнительный анализ произведений скульптуры	+	+

Показатели усвоения знаний и освоения умений

Знает (<i>воспроизводит, понимает, анализирует, оценивает</i>)	Умеет (<i>объем выполненных работ и качество их выполнения</i>)
Основные этапы развития описания и анализа произведений скульптуры	Находить и систематизировать информацию об оценке произведений скульптуры разных стран и различных периодов
Основные концепции и теоретические исследования по проблемам описания и анализа произведений скульптуры	Самостоятельно описать и провести анализ произведений скульптуры разных жанров
Основную информацию о проблемах описания и анализа произведений скульптуры для формирования творческого подхода в проектировании, для обоснования новизны собственных концептуальных решений	Интерпретировать и аргументировано критиковать сведения, полученные в результате собственных наблюдений или собственной поисковой деятельности о проблемах описания и анализа произведений скульптуры посредством библиотек и сети Интернет

Промежуточная аттестация

Предмет оценивания: способность студента применять знания, и умения в формате участия в коллоквиуме, написания реферата, подготовки статьи в печатное издание или выступления на НП конференции

Проводится интегральная комплексная оценка компетенций, а не отдельных умений и знаний их составляющих.

Форма: зачет

Критерии оценивания зачёта и освоения компетенций

Способен осуществить аргументированный анализ современного художественного процесса.
Способен осуществить анализ отечественных и зарубежных образцов художественной продукции, оценивать их эстетический уровень.
Демонстрирует точность высказывания, убедительность анализа.
Разработки концепции, построения гипотезы, составления плана проведения исследования по истории искусства с использованием методов искусствоведения.
Обладает креативным мышлением

Шкала оценивания

баллы - оценка	критерии
84-100 отлично	- ответ соответствует всем требованиям, м.б., с незначительными замечаниями
61-83 хорошо	- Ответ соответствует всем требованиям, с несколькими замечаниями.
45-60 удовлетворительно	- Ответ соответствует не всем требованиям, либо имеет большое количество замечаний
0-44 неудовлетворительно	- Не соответствует полученному заданию

8. Список основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий

8.1. Основная:

1. Аркин Д. Е. Образы скульптуры. М., 1961.
2. Валериус С. С. Прогрессивная скульптура XX в. Проблемы и тенденции. М., 1973.
3. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002.

4. Гильдебрандт Ф. Проблемы формы в изобразительном искусстве. СПб., 1916.
5. Голубкина А. С. Несколько слов о ремесле скульптора. М., 1963.
6. Даниэль С. М. Искусство видеть. Л., 1990.
7. Дубровский В. Н. Концепции пространства и времени. М., 1991.
8. Либман М. Я. О скульптуре. М., 1962.
9. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
10. Сапего И. Г. Предмет и форма. М., 1984.
11. Сокольникова Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве. М.: «Гардарики», 2009.
12. Шмидт И. М. Беседы о скульптуре. М., 1963.
13. Шорохов Е. В. Композиция станковой скульптуры / Шорохов Е. В. Композиция. М., 1986. С. 223-230.

8.2. Дополнительная:

1. Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963.
2. Буткевич О.В. Красота, природа, сущность, формы. Л., 1979.
3. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко (пер. с нем.). М., 2004.
4. Виноградов И. И. Искусство, истина, реализм. М., 1975.
5. Гращенков В. Н. История и историки искусства. Статьи разных лет. М., 2005.
6. Грегори Р. Л. Глаз и мозг. М., 1970
7. Грегори Р. Л. Разумный глаз. М., 1972.
8. Дворжак М. История искусства как история духа. СПб: Академический проект, 2001.
9. Ильина Т. В. История искусства от античности до наших дней. М.: Юрайт, 2012.- 440с.
10. Кепинов Г. И. Технология скульптуры. М., 1936.

11. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб, 1999.
12. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. В 2-х т. 2-е изд., М.: Академия, 2007. — Т.1. – 304 с., Т.2. - 208с.
13. Сокольникова Н. М., Крейн В. Н. История стилей в искусстве. М.: «Гардарики», 2009.
14. Художники Перми. Сборник статей. Пермь, 1981.

8.3. Рекомендуемая:

1. Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб. Азбука-классика. 2007. - 488 с.
2. Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс. Т. 1-2. М., 1977.
3. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика. 2008 -480с.
4. Даниэль С. М. Европейский классицизм. СПб, 2003.
5. Дубровский В. Н. Концепции пространства и времени. М., 1991.
6. Зобов Р. А., Мостепаненко А. М. О типологии пространственно-временных отношений в сфере искусства. В кн.: Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974 .
7. Лазарев В. Н. Старые итальянские мастера. М., 1972.
8. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве. Минск, 2003.
9. Панкевич Г. И. Пространственно-временные отношения в искусстве. В кн.: Актуальные вопросы методологии современного искусствознания. М., 1983.
10. Сарабьянов Д. В. Модерн. М., 2001.
11. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. М.: Азбука-классика, 2009.
12. Турчин В. С. Образ двадцатого... М.: Прогресс-Традиция, 2003.
13. Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993

8.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Web Gallery of Art. - Электрон. дан. Режим доступа: <http://www.wga.hu/>
2. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. Учебное пособие. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/944021/>
3. Искусство Древнего Египта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/History.html>; <http://la-fa.ru/history/drevn.php>.
4. Искусство первобытной эпохи. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа: <http://www.mystic-chel.ru/primeval/culture/192.html>
5. Музей Лувр [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа: <http://www.louvre.fr>
6. Национальный музей Прадо [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа: <http://www.museodelprado.es>
7. Русский Музей [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа: <http://www.rusmuseum.ru>
8. Стиль «рококо». Статья. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа: <http://slovari.yandex.ru>
9. Стиль «классицизм». Статья. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/KLASSITSIZM.html
10. Сайт ГМИИ им. А.С.Пушкина: <http://www.arts-museum.ru/>
11. Сайт Государственного Эрмитажа: <http://www.hermitagemuseum.org/>
12. Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа: www.tretyakovgallery.ru

8.5. Учебные пособия по дисциплине

1. Аркин Д. Е. Образы скульптуры. М., 1961.
2. Либман М. Я. О скульптуре. М., 1962.

3. Сапего И. Г. Предмет и форма. М., 1984.

4. Шорохов Е. В. Композиция станковой скульптуры / Шорохов Е. В. Композиция. М., 1986. С. 223-230.

9. Описание материально-технической базы

1. ПК (на кафедре);

2. Вузовская программа авторских (разработанных на кафедре) тестов;

3. Переносной экран;

4. Видеоаппаратура и ПК кафедры, используемая преподавателями;

5. Личная видеоаппаратура и ПК, используемая преподавателем в учебном процессе.