

Правительство Российской Федерации
РАЖВиЗ Ильи Глазунова
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»
(Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова)

СИНТЕЗ СКУЛЬПТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Пермь

2022

Правительство Российской Федерации
РАЖВиЗ Ильи Глазунова
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»
(Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова)

Кафедра истории искусств и гуманитарных дисциплин

СИНТЕЗ СКУЛЬПТУРЫ В АРХИТЕКТУРЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Специальность: 54.05.04 Скульптура
Профиль подготовки: Скульптура
Квалификация (степень) выпускника: специалист (Художник - скульптор)
Форма обучения: Очная

Пермь

2022

Автор-составитель:

Жданова А.Д., профессор

Рабочая программа по дисциплине «Синтез скульптуры и архитектуры» составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.04 «Скульптура», утверждённого приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1018 с учётом Профессиональных стандартов:

01.001 - «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н, с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории искусств и гуманитарных дисциплин

Протокол от « 03 » ноября _____ 2022 г. № 04,

Заведующий кафедрой
истории искусств и гуманитарных дисциплин

 А.П. Крохалева

Преподаватель

 А.Д. Жданова

Согласовано:

Заведующий кафедрой скульптуры

И.И. Сторожев

Рабочая программа утверждена на заседании ученого совета

Протокол от « 20 » декабря _____ 2022 г. № 11,

Директор

А.А. Мургин

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов программы	Стр.
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	7
4. Объем дисциплины	7
5. Содержание дисциплины. Образовательные технологии	8
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	16
7. Фонд оценочных средств	19
8. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий/	23
9. Описание материально-технической базы	24

I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели и задачи дисциплины

Цели и задачи изучения курса: формирование универсальных компетенций обучающегося через освоение синтеза архитектуры и скульптуры как учебной дисциплины, способствующей развитию способности анализировать основные этапы и закономерности композиционно-образной целостности произведения синтеза архитектуры и скульптуры.

Цель дисциплины –изучение основных этапов развития синтеза архитектуры и скульптуры, определение современного состояния научных изысканий об истории и теории синтеза архитектуры и скульптуры в его теоретическом и практическом применении.

Задачи курса:

- Определение места и значения синтеза искусств в историческом развитии архитектуры и скульптуры;
- Формирование понятий о своеобразии и специфике синтеза архитектуры и скульптуры как одного из значимых синтезов искусств в художественном решении среды жизнедеятельности человека;
- Выявление роли культурных традиций в идейно-образном решении архитектурно-скульптурных мемориальных комплексов;
- Развитие необходимости и потребности в профессиональном самосовершенствовании будущих специалистов в области синтеза искусств;
- Обоснование необходимости применять методы и средства познания в профессиональной деятельности скульптора в разработке синтеза архитектуры и изобразительного искусства..

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

Код компетенции	Формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции)
ОПК-4	Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать	Знать: - как работать с научной литературой; - как собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;

	<p>ь информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект.</p>	<p>- как участвовать в научно-практических конференциях;</p> <p>- как готовить доклады и сообщения;</p> <p>- как защищать авторский художественный проект.</p> <p>Уметь:</p> <p>- работать с научной литературой по теме синтеза архитектуры и изобразительного искусства;</p> <p>- собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, отражающих современные проблемы синтеза архитектуры и изобразительного искусства;</p> <p>- участвовать в научно-практических конференциях по теме синтеза архитектуры и изобразительного искусства;</p> <p>- готовить доклады и сообщения;</p> <p>- защищать авторский художественный проект по разработке синтеза архитектуры и скульптуры.</p>
ОПК-5	<p>Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.</p>	<p>Знать:</p> <p>- как ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах в процессе работы над созданием синтеза архитектуры и скульптуры.</p> <p>Уметь:</p> <p>- ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах в процессе работы над</p>

		<i>созданием синтеза архитектуры и скульптуры.</i>
--	--	--

Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) соотносятся с темами занятий, проверяются материалами фонда оценочных средств по критериям оценивания результатов обучения.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и компетенции, полученные в процессе освоения дисциплин «История зарубежного искусства и культуры», «История», «Эстетика», «Философия», «Культурология» и компетенции, полученные в результате освоения дисциплины «История отечественного искусства и культуры».

4. Объем дисциплины.

4.1. Общая трудоемкость дисциплины «Синтез скульптуры и архитектуры» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Вид учебной работы	Всего по учебному плану	Количество часов в семестре
Аудиторные занятия:	30	30
-лекции/интерактивная форма	20	20
- практические занятия/интерактивная форма	10	10
Самостоятельная работа	42	42
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ	72	72

5. Содержание дисциплины. Образовательные технологии

Тематический план

№ № п/п	Разделы и темы дисциплины	Всего	Лекции	Семинар	Самост. работа	Форма контроля
1.	Раздел I. Понятие синтеза. Общие проблемы синтеза архитектуры и скульптуры.	72	20	10	42	
	<i>Тема 1.</i> Взаимосвязь архитектурной и скульптурной формы. Синтез, ансамбль, среда.	6	2	-	4	Уст ный опр ос
2.	<i>Тема 2.</i> Синтез искусств и архитектуры как пространственно-временная структура культурно-исторической памяти.	6	2	-	4	Соо бще ние
3.	Раздел II. Культурно-исторические эпохи и вопросы синтеза искусств. <i>Тема 1.</i> Синтез архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего мира: <i>1.2.</i> Особенности взаимосвязи скульптурной и архитектурной формы в Древнем Египте и Ассирии.	8	2	2	4	Пре зент аци я
	<i>1.3.</i> Греческий модуль и египетский канон в создании архитектурно-скульптурного ансамбля.	6	-	2	4	Кон спе кт
4.	<i>1.4.</i> Роль конструкции и материала в объемно-пространственном решении архитектурной среды Древнего Рима.	6	2	-	4	Кон тр. раб ота
5.	<i>Тема 2.</i> Единство образно-функционального начала в архитектуре Средних веков: <i>2.1.</i> Западная Европа; <i>2.2.</i> Древняя Русь.	6	-	2	4	Уст ный опр ос
6.	<i>Тема 3.</i> Синтез, ансамбль, среда в архитектуре эпохи Возрождения. Понятие антропоцентризма.	6	2	-	4	Пре зент аци я
7.	<i>Тема 4.</i> Соотношение плоскости, объема, пространства в архитектуре барокко и рококо (Западная Европа, Россия).	4	2	-	2	Кон спе кт
8.	<i>Тема 5.</i> Классицизм как проявление образцового синтеза архитектуры и скульптуры. Садово-парковая и монументальная скульптура.	4	-	2	2	Пре зент аци я

	Тема 6. Новое понимание образно-пластического и пространственно-временного решения в искусстве модерна.	4	2	-	2	Эссе
9.	Тема 7. Стилистическое своеобразие единства архитектуры и скульптуры. Соотношение художественного стиля и синтеза искусств.	4	2	-	2	Контрольная работа
10.	Тема 8. Вопросы синтеза архитектуры и скульптуры в советском искусстве. Архитектурно-скульптурные ансамбли.	4	-	2	2	Устный опрос
	Раздел III. Соотношение понятий «стиль» и «синтез» на рубеже XX – XXI веков.					
11.	Тема 3.1. Мифологизация пространственной среды как цель синтеза искусств.	4	2	-	2	Контрольная работа
12.	Тема 3.2. Роль и место скульптуры в формировании исторической памяти в урбанистической среде.	4	2	-	2	Письменный опрос
13.	Зачёт					
14.	Всего часов.	72	20	10	42	

Краткое содержание лекционного курса по дисциплине «Синтез скульптуры и архитектуры».

Все лекционные занятия по дисциплине основаны на соотношении традиционной и интерактивной форм изложения материала. Традиционно, вторая половина каждого лекционных занятия проводится в режиме разбора проблемных ситуаций, решения ситуационных задач и дискуссий.

Раздел I. Понятие синтеза. Общие проблемы синтеза архитектуры и скульптуры.

Тема 1.1. Взаимосвязь архитектурной и скульптурной формы. Синтез, ансамбль, среда.

Единство законов формотворчества в архитектуре и скульптуре. Функциональность как особая черта архитектуры. Главенствующее начало образа в скульптуре. Рельефная и круглая пластика. Понятие плоскости, объема, пространства во взаимодействии архитектуры и скульптуры. Законы гармонии, соразмерности, ограниченности и их соответствие культурно-историческому времени. Насыщение скульптурной пластикой архитектурного пространства: интерьеры, экстерьеры, городские и садово-парковые ансамбли. Монументальная и декоративная скульптура. Понятие внутренней и внешней формы. Композиционная взаимосвязь объекта с окружающей средой.

Тема 1.2. Синтез искусств и архитектуры как пространственно-временная структура культурно-исторической памяти.

Пространственное мышление в синтезе искусств и архитектуры как процесс структурных связей. Время как художественный фактор изображения («Архитектура как пространство, развернутое временем», «Скульптура – это время, сжатое в пространство» Е.Б. Мурина). Мифологическое время и время восприятия. Метаморфоза: пространство - время (Общение с архитектурными памятниками всех стилей). Мифологизм архитектуры: «переработка времени в вечных формах». Архитектура и «потеря синтеза». Вопрос о главенстве архитектуры как «матери искусств». Архитектурно-скульптурный памятник как победа вечности над временем. Соотношение понятий «стиль» и «синтез».

Раздел II. Культурно-исторические эпохи и вопросы синтеза искусств.

Тема 2.1. Синтез архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего мира.

Особенности взаимосвязи скульптурной и архитектурной формы в Египте и Ассирии.

Эволюция архитектурных форм в Древнем Египте. Вопросы масштабности и системы пропорций в объемно-пространственной композиции пирамиды и храма. Синтез архитектуры и скульптуры в интерьере и экстерьере. Канон древнеегипетского искусства как проявление темы вечности. Реальное и мифологическое время как формы художественного воплощения образа. Египетский синкретизм. Соотношение понятий «жизнь» - «смерть» в искусстве Древнего Египта и Ассирии. Принципы декоративности и монументальности в решении синтеза искусств крепостного и дворцового строительства Ассирии.

1.2. Соотношение греческого модуля и египетского канона в создании архитектурного ансамбля.

Тектоничность греческого принципа синтеза архитектуры и скульптуры и атектоничность египетского как проявление «неразвитости пространственно-временных отношений», своеобразия «вневременное повествование об иератически упорядоченном бытии». Канон как вечная модель воплощаемой картины мира. Мифологическое понимание пространства и времени. Древнегреческое понимание категории времени. Понятие «настоящего» как основной временной параметр в синтезе Древней Греции. Акрополь как центр мироздания. Репрезентативный характер синтеза архитектуры со скульптурой.

Человек как активный модуль греческой архитектуры, конструктивная обусловленность синтеза, ритмическая организация архитектурных объемов. Функциональность античного синтеза, его связь с ритуально-мифологической жизнью народа. Тематическая программа скульптурного убранства греческих архитектурных пространств. Синтез архитектуры и скульптуры как воплощение идеи гармонии макрокосмоса и микрокосмоса. Понятие об «эпохальных» канонах. Каноны эпохи эллинизма (Галикарнасский мавзолей и Пергамский алтарь).

1.3. Роль конструкции и материала в объемно-пространственном решении архитектурной среды Древнего Рима.

Отражение процесса распада античного тектонического синтеза, перерождения синтеза в монументально-декоративное единство скульптуры и архитектуры. Формирование новой художественно-пластической культуры. Модернизация древнегреческих форм и принципов в архитектуре Древнего Рима. Колонна как самостоятельная монументальная форма, идея триумфальной колонны (в Греции колонна – олицетворение тектоники и статики). Рельефы колонны Трояна. Вычленение монументальной скульптуры из архитектуры как отражение нового процесса развития архитектуры, как следствие развития инженерной мысли. Дальнейшее развитие связи архитектуры с общественно-историческим процессом. Своеобразие культурной преемственности в понимании природы синтеза прошлых лет.

Тема 2. Единство образно-функционального начала в архитектуре Средних веков.

2.1. Западная Европа. Канонические системы средневековых храмов и метафизическое представление бытия.

Временные и пространственные концепции как выражение христианского вероучения. Время как «неповторяемость прямолинейного движения» (Идея распятия). Структура готического собора. Конструкция и закон символизации пространства. Повествовательная ясность и иконографическая субординация композиции. Синтез архитектуры и скульптуры в интерьере и экстерьере собора. Собор как репродуцированное мироздание. Пространство и стена как функция. Взаимосвязь пространства и объема. Единство функционального и эстетического, утилитарного и образного, материального и духовного. Соотношение вертикального и горизонтального начала, выраженного средствами архитектуры и скульптуры. Иллюстративная роль скульптуры. Скульптура как рельеф и как тектонический элемент композиции здания (рельефы в тимпанах и на иконостасах). Собор как «библия в камне», разъясняющая мироздание. Диапазон синтеза готического собора.

2.2. Древняя Русь. «Храмовое действо как синтез искусств». Канонические системы древнерусского храма. Многосложность и иерархическая соподчиненность. Роль христианских догматов в композиции храма. Единство эстетического, функционального и утилитарного. Онтология Павла Флоренского. «София – Премудрость Божия» и синтез искусств как выражение единства «горнего» и «дольнего». Разработка философии Софии в архитектуре. Эволюция технических открытий в строительстве и ее влияние

на принципы синтеза архитектуры и скульптуры. Синтез архитектуры и скульптуры в храмах Владимиро-Суздальской Руси: церковь Покрова на Нерли, Успенский собор и Дмитриевский собор во Владимире.

Тема 2.3. Синтез, ансамбль, среда в архитектуре эпохи Возрождения.

«Антропологический миф» как предпосылка ренессансного синтеза. Философия человека-творца и ее роль в создании основ канонической структуры связи пространственных искусств. Прямая перспектива и дегеологизация искусства. Прямая перспектива и синтез науки и искусства. Соотнесенность пространства архитектуры с реальным человеком, его пропорциями и масштабом. Развитие монументальной и декоративной скульптуры. Появление сюжетов, украшающих архитектуру. Своеобразие декоративно-монументального ансамбля. Принцип целостности и ансамблевости. Зависимость синтеза искусств от мировоззрения эпохи.

Тема 2.4. Соотношение плоскости, объема, пространства в архитектуре барокко и рококо.

Новый синтетический канон в эпохальных стилях. Синтез в искусстве барокко как отражение нового философского-религиозного и эстетического восприятия действительности. Роль всеобщей связи явлений и вещей в искусстве барокко, барочный синкретизм. Трансформация ордера из конструктивной системы в пластическую. Взаимосвязь архитектурного и пластического пространств, взаимопроникновение внутреннего и внешнего пространств. Особенности синтеза искусств в творчестве Л. Бернини и Ф. Растрелли. Синтез готики и барокко – «богословствующий» и «философствующий». Особенности пластически-пространственного синтеза. Своеобразие синтеза во французском и немецком рококо (К.Перро и Б.Нейман). Усложнение пространственных представлений и теснейшая связь с пластикой тела. Дематериализация объема (Вюрцбургский дворец).

Тема 2.5. Классицизм как проявление образцового синтеза архитектуры и скульптуры.

Садово-парковая и монументальная скульптура Западной Европы и России. Связь стиля с наукой. Тенденция к внутреннему порядку и логике развития. Черты синтеза рококо и классицизма (Суффло ц. Св. Женевьевы). Связь с античной скульптурой и новые принципы синтеза. Упрощение соотношения пластики и пространства. Нарушение архитектурного единства, обособленное существование пластики в интерьере. Новые черты, объединяющие пластику и пространство. Ансамбли как проявление единства зданий и открытых пространств.

Новое художественно-образное содержание отношений пространства и объемов. Особенности пропорций, ритма, модуля и масштаба в ансамблевом решении Стрелки Васильевского острова Т. Де Томона. Формальные признаки единства в градостроительной застройке. Стиль и ансамбль в формировании исторического центра С. – Петербурга (комплекс зданий: Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Зимний дворец и Адмиралтейство).

Роль пространственно-временных культурных мотивов в создании художественного образа ансамбля.

Скульптура в дворцово-парковых ансамблях (Петергоф, Архангельское). Скульптура как неотъемлемая часть композиции и конструктивно-тектоническая часть ансамбля и среды. **Пластика, тектоника, силуэт, пропорции, ритм, фактура как общие черты архитектуры и скульптуры.**

Тема 2.6. Новое понимание образно-пластического и пространственно-временного решения в искусстве модерна. Стилистическое своеобразие единства архитектуры и скульптуры.

Модерн как стилевая реализация проблем синтеза. Синтез искусств как стимул развития стиля. Синтез искусств и новые концепции в становлении «новой» архитектуры. Синтез искусств в трактовке идеологов модерна. Синтез и техническая эстетика. Роль синтеза в архитектуре частных особняков. Соотношение социальной значимости и эстетики индивидуума в стилистике модерна. Мифологическая основа синтеза в модерне. Связь с эстетикой Древнего Египта и культурой средневекового Востока и Запада. Романтическая и конструктивно-стилистическая основа синтеза. Иконографические мотивы пластики модерна. Соотношение живописно-пластически-орнаментального начала с архитектурной формой в постройках А. Гауди. Соотношение стиль – образ – синтез в архитектуре модерна.

Тема 2.7. Вопросы синтеза в Советском искусстве: архитектурно-скульптурные ансамбли.

Утилитарный характер архитектуры. Связь с материальным производством и промышленностью. Связь искусства с жизнью. Дизайн как новый вид синтетического творчества и тип художественного конструирования. Парадоксы в трансформации идеи синтеза в советском искусстве 1920-х годов. Демократизм художественного синтеза.

Синтез архитектуры и скульптуры как отражение общественно-политических и нравственно-эстетических концепций жизни советского общества (В.Мухина «Рабочий и колхозница», павильон СССР на международной выставке в Париже Б. Иофана, скульптура С. Меркурова «Ленин» и проект Дворца Советов Б. Иофана, В. Щуко и В. Гельфрейха).

Взаимосвязь вопросов синтеза и изменяемости мира. **Связь временного начала с сюжетной, ритмической и композиционной организацией пространства. Реальные объекты и процессы в реальном пространстве и времени.** Проявление времени в синтезе искусств. Неоднозначность понятия термина «время». Ритм как явление времени и повторяемости структур. Выражение антиномии «жизнь – смерть» в мемориальных архитектурно-скульптурных ансамблях (Трептов-парк, Хатынь, Саласпилс, Волгоград и др.).

Раздел III. Соотношение понятий «стиль» и «синтез» на рубеже XX – XXI веков.

Тема 3.1. Мифологизация – пространственной среды как цель синтеза искусств.

Синтетические структуры как универсальное средство мифологизации человеческой среды. Снятие противоречий между идеальной картиной мира и миром реальным. Соотношение художественного образа, религии и мифологии в синтезе искусств.

Тема 3.2. Преобразование реального пространства в мифологизированную среду, в систему символических образов.
Скульптура и архитектура как объективные реалии окружающего мира. Антропологический миф как предпосылка синтеза. Роль прямой перспективы в построении пространства. Современный синтез искусств как философия человека творца.

4.3. Содержание аудиторных практических занятий.

Цель занятий – усвоить и углубить знания о синтезе архитектуры и скульптуры, определить роль художественно-пластической связи пространственных видов искусства в создании синтеза архитектуры и скульптуры научить работать с аналогами, научной литературой, отбирать и систематизировать примеры лучших произведений синтеза искусств на всех этапах развития мировой художественной культуры.

Компетенции	Раздел курса	Тема и её содержание в основных понятиях	Трудоёмкость (часы)
ОПК-4 ОПК-5	1. Общие проблемы синтеза искусств: вопросы композиции	<ul style="list-style-type: none">• Композиционно-образная целостность произведения синтеза искусств:<ul style="list-style-type: none">– структура композиционной целостности;– художественно-образные функции искусства;монументальность и декоративность художественной формы.	2
ОПК-4 ОПК-5		<ul style="list-style-type: none">• Синтез искусств как пространственная система в эпоху классицизма<ul style="list-style-type: none">– критерии зрительного восприятия пространственных структур;	2

		<ul style="list-style-type: none"> – пространственные взаимосвязи элементов синтеза искусств; – структура взаимосвязи пространств в системе синтеза искусств. 	
ОПК-4 ОПК-5	2. Культурно-исторические эпохи и вопросы синтеза искусств: архитектоника и масштаб	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Архитектоника синтеза искусств: тектоника архитектурной формы;</u> – тектоника пространственных структур; – структурная связь архитектуры и скульптуры. 	2
ОПК-4 ОПК-5		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Масштабность художественной формы:</u> – структура масштабности в архитектуре и скульптуре; – масштабный строй, масштабные связи архитектуры и скульптуры; – корректировка масштаба; – градостроительный масштаб монументального искусства. 	2
ОПК-4 ОПК-5	3. Соотношение понятий «стиль» и «синтез» на рубеже XX – XXI веков.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Пространственно-пластический язык искусства: соотношение понятий «стиль» и «синтез»:</u> – синкретичность искусства первобытного общества; 	2

		<ul style="list-style-type: none"> – форма и пространство в античную эпоху; – роль символа в образно-пластических решениях Средневековья; – антропоцентризм и вопросы синтеза эпохи Возрождения; – художественно-эстетические и нравственно-этические концепции Нового и Новейшего времени; – особенности синтеза архитектуры и скульптуры рубежа XX – XXI веков. 	
		Всего часов	10

5. Образовательные технологии.

Образовательная технология – совокупность дидактических и технологических процедур, обеспечивающих систематическое и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного процесса.

В преподавании дисциплины «Синтез архитектуры и скульптуры» применяются:

традиционные образовательные технологии:

лекции,
лекции с демонстрацией иллюстративного материала,
семинары;

интерактивные образовательные технологии:

лекции - (проблемная, творческое задание);
семинар – дискуссия.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Цель выполнения самостоятельной работы: более углублённое изучение вопросов синтеза архитектуры и скульптуры, связь вопросов синтеза с градостроительными вопросами, художественно-конструктивными особенностями архитектуры и образно-пластическим строем

композиционного решения скульптуры в синтезе с объёмно-пространственной спецификой архитектоники.

Темы для самостоятельного изучения предлагаются студентам после соответствующего прочтения лекционного курса. Для более углублённого изучения лекционного материала предлагается один из аспектов вопросов синтеза архитектуры и скульптуры в рассматриваемую эпоху. Материал самостоятельной работы заносится студентом в конспект и используется на семинарских занятиях в написании контрольных работ и для реферативных выступлений на кафедральных конференциях.

Компетенции	Раздел и темы для самостоятельного изучения	Задания по содержанию самостоятельной работы	Виды и содержание самостоятельной работы-	Кол-во часов
ОК-3 ОПК-5	Культурно-исторические эпохи и вопросы синтеза искусств. Синтез архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего мира.	Архитектура и монументальная скульптура: рассмотреть разнообразные формы синтеза (архитектурно-художественный и пространственно-пластический) в различных типологиях культуры Древнего мира.	Проработка учебного материала по конспектам лекций	6
ОПК-4 ОПК-5	Единство образно-функционального начала в архитектуре Средних веков.	Синтез архитектуры и скульптуры в готических храмах Франции и Германии (на выбор). Определить своеобразие и общие черты. В древнерусской архитектуре рассмотреть на примере храмов Владимиро-Суздальской Руси.	Подготовка сообщения по теме «Золотое сечение в искусстве».	6

ОПК-4 ОПК-5	Синтез, ансамбль, среда (на примере архитектуры Возрождения)	Рассмотреть синтез искусств на примере собора Ор'сан Микеле, собора и колокольни Санта-Мария дель Фиоре и капеллы Медичи во Флоренции.	Презентации	6
ОПК-4 ОПК-5	Соотношение плоскости, объёма пространства в архитектуре барокко (Западная Европа, Россия)	Определить своеобразие синтеза архитектуры и скульптуры в искусстве барокко Западной Европы 17 века и России первой трети середины 18 века.	Тезисный план	6
ОПК-; ОПК-5	Классицизм как проявление образцового синтеза архитектуры и скульптуры.	Рассмотреть на примерах монументальной и садово-парковой скульптуры времён классицизма в Западной Европы и в России. Отличить эстетические качества синтеза в раскрытии идейно-художественного содержания замысла архитектора.	Контрольная работа	6
ОПК-4 ОПК-5	Новое понимание образно-пластического и пространственно-временного решения в искусстве модерна.	Рассмотреть проблемы архитектурного образа и средств его воплощения: мастерство композиции как синтез решения художественных проблем и содержания образа.	Устное сообщение с мультимедийным иллюстрационным материалом.	6

ОПК-4 ОПК-5	Вопросы синтеза в решении архитектурно-скульптурных ансамблей XX века.	Проанализировать тему в контексте «искусство в городской среде». Осмыслить развитие эстетически насыщенного пространства городской среды и роль культурных традиций в создании художественного образа, обратить внимание на принцип формирования многоаспектного подхода в понимании роли и места скульптуры в формировании исторической памяти в урбанистической среде.	Реферат. Зачёт	6
		Всего часов		42

7. Фонд оценочных средств.

Учебный курс «Синтез скульптуры и архитектуры» включает оценочные средства текущего контроля (устный опрос, эссе, тест, реферат) и промежуточной аттестации (зачет, экзамен).

7.1. Паспорт оценочных средств.

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства	
			Вид	Кол-во

1	Композиционно-образная целостность произведения синтеза искусств:	ОПК-4, ОПК-5	Семинар №1 (сообщение)	1
2	Синтез искусств как пространственная система в эпоху классицизма;	ОПК-4, ОПК-5	Семинар №2 (сообщение)	1
3	Синтез архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего мира.	ОПК-4, ОПК-5	Письменный опрос	1
4	Синтез, ансамбль, среда. (На примере архитектуры эпохи Возрождения)	ОПК-4, ОПК-5	Презентация	1
5	Новое понимание образно-пластического и пространственно-временного решения в искусстве модерна.	ОПК-4, ОПК-5	Эссе	1
6	Архитектоника синтеза искусств: тектоника архитектурной формы;	ОПК-4, ОПК-5	Семинар №3 (сообщение)	1
7	Масштабность художественной формы.	ОПК-4, ОПК-5	Семинар №4 (сообщение)	1
9	Пространственно-пластический язык искусства: «стиль» и «синтез».	ОПК-4, ОПК-5	Семинар №5 (сообщение)	1
10	Вопросы синтеза в решении архитектурно-скульптурных ансамблей XX века.	ОПК-4, ОПК-5	реферат	1
	Учебная дисциплина		зачёт	1
	Всего		6	10

7.2. Методы и оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Текущая аттестация по учебной дисциплине «Синтез архитектуры и скульптуры» проводится в форме контрольных мероприятий (семинар,

реферат, презентация) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями по всем видам учебной работы;
- результаты самостоятельной работы.

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной.

Текущие задания оцениваются по 100 бальной шкале.

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Синтез архитектуры и скульптуры» проводится в соответствии с Учебным планом в виде зачёта за 8 семестр.

Промежуточный контроль осуществляется в виде сдачи контрольной работы и реферата. Студент может получить зачёт по результату работы в течение семестра: участие в семинарских занятиях, составление реферата и презентаций. *Итоговый контроль* предусматривает проведение зачёта по окончании семестра. Итоговый зачёт проводится по двум направлениям.

1 вид. Активное участие в семинарских занятиях, выполнение самостоятельной работе (конспект) и ответы по содержанию самостоятельной работы (в течение семестрового занятия), написание реферата (контрольной работы) и подготовка.

2 вид. Устный ответ на один из вопросов, выносимых на зачёт при этом не исключается выполнение самостоятельной работы в виде контрольных работ и рефератов.

Зачёт принимает преподаватель. Он проводится в устной форме. Количество вопросов, предлагаемых студенту – 1. При проведении устного опроса преподавателю предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, уточняющие основной вопрос. Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

Критерии оценок: зачет, незачет.

Зачет	Теоретическое содержание курса освоено, полностью без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
Незачет	Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведёт к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Вопросы для зачета по дисциплине «Синтез скульптуры и архитектуры»

1. Понятие синтеза искусств. Общие проблемы синтеза архитектуры и скульптуры.
2. Синтез, ансамбль, среда. Характеристика смысловых значений.
3. Синтез архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего мира. Особенности эволюции.
4. Характеристика взаимосвязи скульптурной и архитектурной формы в Египте и Ассирии
5. Соотношение греческого модуля и египетского канона в создании архитектурно-скульптурного ансамбля
6. Роль конструкции и материала в объемно-пространственном решении архитектурной среды Древнего Рима.
7. Синтез в средневековом искусстве Франции.
8. Синтез в искусстве Западной Европы эпохи барокко.
9. Синтез архитектуры и скульптуры в храмах Владимиро-Суздальской Руси.
10. Синтез, ансамбль, среда в архитектуре эпохи Возрождения.
11. Соотношение плоскости, объема, пространства в архитектуре русского барокко. (Эрмитаж и Дворцовая площадь в Петербурге.)
12. Классицизм как проявление образцового синтеза архитектуры и скульптуры.
(Адмиралтейство, Стрелка Васильевского острова, Казанский собор.)
13. Новое понимание образно-пластического и пространственно-временного решения в искусстве модерна. Стилистическое своеобразие единства архитектуры и скульптуры.
14. Вопросы синтеза в советском искусстве: архитектурно-скульптурные ансамбли.

- (Волгоград, Саласпилс, Ижевск и др.).
15. Соотношение понятий «стиль» и «синтез» на рубеже XX – XXI веков.
 16. Мифологизация пространственной среды как цель синтеза искусств.
 17. Проблемы синтеза пространственных искусств.
 18. Композиционные основы синтеза искусств.
 19. Проблемы синтеза на рубеже XX – XXI веков.
 20. Садово-парковая и монументальная скульптура. Вопросы синтеза в решении пространственной среды.

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

8.1. Основная литература

1. Гидион З. Пространство, время, архитектура. М., 1973
2. Иоффе И. М, Синтетическая история искусств – Л., 1933
3. Мастера архитектуры об архитектуре – М., 1972
4. Мурина Е. Б. Проблемы синтеза пространственных искусств – М., 1982
5. Проблемы ритма, художественного времени и пространства в искусстве – Л., 1970
6. Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. Л., 1984.

8.2. Дополнительная литература:

1. Бартенев Ч. А., Батажкова В. Н. Очерки архитектурных стилей. – М., 1985
2. Вопросы теории и практики архитектурной композиции. Сб. 7 - М., 197
3. Иконников А. В. Архитектурный ансамбль – М., 1979
4. Иконников А. В. Функция, форма, образ в архитектуре – М.: «Стройиздат», 1986
5. Иконников А. В. Художественный язык архитектуры – М., 1985
6. Шевелев И. Ш. Логика архитектурной гармонии – М., 1972.

8.2. Информационные технологии

- www – Всемирная паутина – распределённая система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключённых к Интернету;
- справочно-правовые системы (*информационно-правовые системы*) – класс компьютерных баз данных;
- электронная почта;
- интернет-сервис «Облако»;
- ЭБС «КнигоФонд»;
- информационные технологии создания, редактирования и предпечатной подготовки текстов, текстовые редакторы и процессоры (пример – Microsoft Word в составе Microsoft Office);
-
- спектр информационных технологий «Мультимедиа»: работа со звуком, изображением, графикой, анимацией, (Примеры: подготовка презентаций в программе Microsoft PowerPoint, дистанционные лекции);
- технологическая инфраструктура – электронная сеть Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова;
- антивирусные программы, включая сканеры и мониторы, как два основных режима работы – AVP Касперского.

9. Описание материально-технической базы

Лекции, практические занятия, представление результатов исследования проводятся с использованием компьютерного и мультимедийного оборудования. Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным

планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;
- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенное компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде).

Глоссарий

Абака – (греч. abax – доска) – верхний элемент капители, квадратный или прямоугольный.

Акант – южное травянистое растение, стилизованная форма листа которого применялась в античном декоре в капителях греческого, коринфского и римского композитного ордеров.

Акрополь – (греч. acros – верхний, polis – город) – городская крепость в античной Греции.

Алтарь – вся восточная часть храма, отделенная алтарной преградой, а в православном иконостасом.

Ансамбль – (фр. ensemble, букв. - вместе, сразу) – в архитектуре и градостроительстве – согласованное и продуманное стилистическое единство зданий, сооружений (мосты, набережные), других произведений искусства, создающих градостроительные акценты. Ансамбль в декоративно-прикладном искусстве – комплект предметов, используемых для украшений.

Антаблемент – верхняя горизонтальная часть архитектурного ордера над колоннами, состоящая обычно из архитрава, фриза и карниза.

Античный – восходящий к греко-римской древности.

Анфилада – ряд помещений, соединенных дверными проемами, расположенными на одной оси.

Апсида – (греч. arsis- свод, арка) – выступ алтарной части собора, полукруглый, овальный или многоугольный в плане, перекрытый полукуполом или полусводом.

Арка – (лат. arcus – дуга) – криволинейное перекрытие проема в стене или пространства между опорами.

Аркада – ряд одинаковых по размеру и форме арок, связанных между собой и опирающихся на столбы или колонны.

Аркатура, аркатурный пояс, аркатурный фриз – украшение стены в виде ряда глухих декоративных арок, опирающихся на кронштейны или колонны.

Архивольт – архитектурно оформленное обрамление арочного проема (кладкой, профилировкой и т.п.) выделяющее дугу арки из плоскости стены.

Архитектоника – (гр. architectonike – строительное искусство) – соразмерность художественного построения в архитектуре, круглой скульптуре, и объёмных декоративно-прикладных изделиях. В архитектуре архитектурным считается такое сооружение, в котором конструкция здания, органично сочетаясь с его внешними формами, сама служит выразительным средством.

Архитектурная композиция – (творение, сочинение) – система создания проекта и самого объекта архитектуры.

Атлант – опора в виде мужской фигуры.

Атриум – (лат. atrium) – замкнутый дворик – центральное помещение античного жилого дома с небольшим отверстием в крыше и водоемом посередине.

Аттик – (греч. attikos) – стенка над антаблементом или венчающим карнизом, иногда украшенная барельефом или надписью. Аттик имеет вид невысокой стены с цоколем и карнизом подобно пьедесталу. Поле стены аттика обычно

обрабатывалось филенками с заполнением их надписями. Атик имеющий римское происхождение, применялся в основном в триумфальных арках. В эпоху Ренессанса аттики иногда располагались на зданиях. С их помощью устраивались дополнительные этажи – аттиковые. В стиле барокко на аттиках располагались парапеты с глухими стенками и балюстрадами.

База – (греч. basis) – основание, нижний элемент колонны, пилястры, пьедестала.

Барабан – цилиндрическая или многогранная стена, несущая купол или многогранный сомкнутый свод. Световой барабан – барабан, имеющий световые проемы.

Восьмерик – восьмигранный сруб.

Волюты – архитектурно – декоративные детали в форме завитков, являются главным пластическим мотивом капителей и ионического, коринфского и композитного ордеров. В архитектуре Ренессанса и барокко широко применяются в церковных фасадах, в обрамлении порталов, дверей, окон и пр.

Глава – купол, венчающий здание христианского храма.

Грот – особый тип паркового сооружения – павильон, имитирующий естественный грот. Грот вырубается в скале, создается из крупных валунов, небольших камней или кирпича.

Гульбище – галерея (открытая на столбах или закрытая – каркасная), примыкающая к основному срубу.

Декор – совокупность декоративных элементов (украшений).

Закомара – полукруглое или килевидное завершение верхней части стены церковного здания, обычно соответствующее форме внутреннего свода. Наряду с закомарами, имеющими конструктивный характер, в русской архитектуре применялись и декоративные подобы, не связанные со сводами, т.н. кокошники.

Замковый камень (ключ) – средний и высший из клинообразных камней, составляющих арку или свод.

Звонница – сооружение при храме для подвешивания колоколов, поставленное либо отдельно в виде стены с проемами, либо над крыльцом или стеной здания.

Изразцы - облицовочные плитки из обожженной глины с рисунком, покрытые с лицевой стороны глазурью, имеющие с обратной стороны открытую коробку – румпу (только с румпой облицовочные плитки называются изразцами). Применялись для облицовки печей, стен, а также для украшения фасадов в виде фризов, наличников, карнизов, вставок.

Иконостас – в православном храме – перегородка, заполненная несколькими рядами (чинами) икон, отделяющая алтарь от остальной части храма. За иконостасом находился престол, перед иконостасом – солея, обнесенная балюстрадой, где стояли певчие.

Интерколумний – (лат. inter – между, columna – колонна) – расстояние между колоннами в свету.

Интерьер – (фр. interieur – внутренний) – функционально и эстетически организованное пространство внутри здания, образуемое ограждающими поверхностями, мебелью, оборудованием и т.п.

Каннелюры – вертикальные желобки на стволе колонны или пилястры.

Колонна – круглый опорный столб.

Капитель – верхняя часть колонны или пилястры, являющаяся отличительным элементом архитектурного стиля.

Кокошник – декоративное завершение стен, сводов, обрамление барабанов церковных зданий в виде профилированных арок с заполненным полем, иногда с заостренным верхом.

Колоннада – ряд колонн, объединенных горизонтальным перекрытием.

Колокольня – отдельно стоящее при церкви строение на котором крепились колокола, с открытым верхним ярусом. Русские колокольни строились в несколько ярусов и были вертикальной доминантой всего ансамбля.

Композиция (лат. composition – составление, сочинение) – построение произведения живописи или графики, согласованность его частей,

отвечающие замыслу. Композиция в архитектуре решает вопросы организации комплекса построек, их связи со **средой**, окружающей природой, определяется архитектурной структурой здания.

Лопатки – плоские вертикальные прямоугольного сечения выступы стены без капители и базы, разделяющие наружные поверхности стен, в которых размещаются окна.

Метопы – каменная или керамическая квадратная плита, часто украшенная рельефом, расположенная между триглифами во фризе дорического ордера.

Ордер – система архитектурно – художественной разработки стоечно – балочной конструкции с определенными соотношениями размеров их частей. Разработана в античной Греции и перешедшая в архитектуру других стран и периодов в своеобразной трактовке (античный Рим, Ренессанс, классицизм).

Паруса – сферические треугольники, образующиеся при постановке сферического купола на квадратное или прямоугольное основание.

Периптер – античный храм, окруженный со всех сторон колоннадой.

Перистиль – обнесенная крытой колоннадой часть античного дома, а также сама площадь, окруженная колоннадой.

Пилоны – (греч. – врата, вход в крепость, храм, дворец) – 1) в древнеегипетской архитектуре монументальное сооружение, обрамляющее вход в храм; 2) массивные столбы прямоугольного сечения, поддерживающие подпружные арки, несущие световой барабан.

Пилястра – пристенная полуколонна, прямоугольная в плане, несущая антаблемент, имеющая базу и капитель.

Плинт – плоская квадратная часть базы колонны.

«**Под колокола**» - традиционный тип русской церкви, завершающийся вышкой – звонницей с открытыми проемами.

Пропилеи – монументальные ворота у входа в город, на акрополь и т.д.

Раскреповка – небольшой, искусственно образованный, параллельный основному полю стены, выступ стены, антаблемента, карниза, фронтона и т.п. Отступление (вперед или назад) от общей плоскости отрезка стены со всеми

её частями сверху до низу. При помощи раскрепованного антаблемента часто перекрываются стоящие у стен колонны. Иногда над раскрепованным антаблементом раскреповывается и фронто́н.

Ризалит – часть здания, несколько выступающая за основную линию фасада.

Ротонда – круглое в плане здание, перекрытое куполом (чаще на колоннах).

Руст – выделение каменной кладки стены, как элемента её декоративно – пластического решения, за счет увеличения размеров швов между рядами камней путем тески их кромок. Обработанные таким образом камни могут также иметь выпуклости разной формы.

Симметрия – (греч. *symmetria* – соразмерность) – полное соответствие в расположении частей целого относительно средней линии или центра. В изобразительном искусстве и архитектуре симметрия – одна из форм гармонической композиции художественного произведения.

Синтез искусств - (греч. *synthesis* – соединение, сочетание) – органическое единство различных видов искусства в пределах одного произведения или ансамбля, например, сочетание архитектуры со скульптурой или монументально-декоративной живописью.

Синтез искусств в архитектуре - это взаимосвязанное, органическое единство различных видов **искусства** (живописи, скульптуры, декоративно-прикладного **искусства**) и **архитектуры**, в результате осуществления которого возникает новое эстетически-образное качество целостного художественного ансамбля.

Тектоника – (греч. *tectonikos* – строительное искусство) – формообразующее средство, художественный прием. Под тектоникой понимается архитектурно – художественное выражение структуры здания, работы конструкций и материалов, соотношения нагрузки и опоры.

Техническая эстетика – область художественного творчества, посвященная конструированию оформления технических изделий. Техническая эстетика занимается вопросами формирования гармоничной предметной среды,

создаваемой для жизни и деятельности человека средствами промышленного производства.

Трапезная – общая столовая в монастыре.

Триглиф – элемент во фризе дорического ордера в виде вертикальной прямоугольной плиты с тремя вертикальными врезами посередине. Триглифы чередуются с метопами.

Узорочье – украшение различными приемами (аркатура, рельеф и т.п.) стен, наличников, колонок и т.д.

Фронтон – верхняя часть фасадной стены, окна, портала в виде треугольника, сверху ограничена двумя скатами крыши и снизу отделена от стены карнизом. Фронтоны в классической архитектуре чаще всего располагали над рядами окон.

Шпиль – вертикальное завершение зданий в виде сильно вытянутого вверх конуса. Часто увенчивается флагом, резным изображением, скульптурой.

Щипец – верхняя часть фасадной стены в форме угла между скатами кровли, и в отличие от фронтона не отделенного от низа карнизом. Может иметь более сложные очертания, но в общем соответствующие скатам кровли.

Энтазис – небольшое утолщение ствола колонны в его верхней части из-за отклонения образующей ствола колонны от образующей конуса или цилиндра. В тосканской колонне (1) строится от нижней трети колонны вверх, в дорической (2) – от стилобата.

Эхин – часть капители в виде круглой подушки с выпуклым профилем.

Эркер – остекленная часть внутреннего объема здания, выступающая за пределы стены. Стена эркера может иметь самые разнообразные очертания в плане. Эркер увеличивает полезный объем помещения и его освещенность.

Эстетика – (от греч. *aisthetikos* – чувствующий, чувственный) – особая отрасль философии, исследующая прекрасное, как воспринимаемое нами в природе, так и создаваемое посредством искусства. В широком смысле слова эстетическое – красивое, прекрасное.

Ярус – горизонтальное членение фасада, соответствующее обычно этажу здания.