

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
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

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

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Направление подготовки: 54.03.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы

Профиль подготовки: Художественный металл

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения: 4 года

Пермь
2022

Автор-составитель:

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

Рабочая программа по факультативной дисциплине «**Описание и анализ декоративно-прикладного искусства**» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1010; Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №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; Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденным 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 протокол № 6 от «14» декабря 2022 г.

Заведующий кафедрой живописи
и композиции, доцент

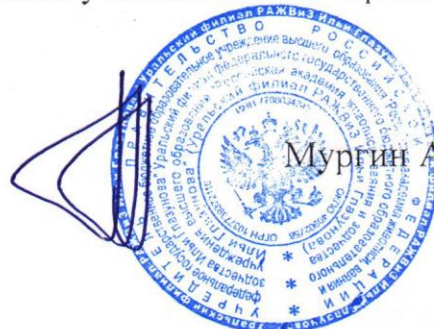
T.T. Нечехина

Профессор кафедры живописи и композиции

O.M. Власова

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

Директор

Мургин 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).....	6
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.....	9
4. Объем дисциплины.....	10
5. Содержание дисциплины. Образовательные технологии.....	21
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	23
7. Фонд оценочных средств.....	25
8. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС	
Описание материально-технической базы.....	28

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 декоративно-прикладного искусства " являются:

1. Формирование понятия об описании и анализе как основе понимания произведений декоративно-прикладного искусства

2. Формирование прикладных навыков.

Для достижения целей определены **задачи**:

1) познакомить студентов с основными положениями описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства;

2) показать взаимосвязь художественного процесса и современного мировосприятия;

3) рассмотреть основные положения описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства на материале мирового и отечественного искусства;

4) сформировать систему знаний в сфере оценки произведений декоративно-прикладного искусства;

5) раскрыть методологию описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства, помочь выработать определенный практический опыт;

6) содействовать формированию приемов и навыков эстетической оценки и адекватного анализа произведений декоративно-прикладного искусства.

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 декоративно-прикладного искусства 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

ОПК-2. Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения

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 	<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

<p>целях совершенствования проектирования изделий ДПИ</p>		<p>искусства для формирования творческого подхода в 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
<ul style="list-style-type: none"> – структуру анализа произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов – основные объективные критерии оценки произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 	<p>ОПК-2</p>	<ul style="list-style-type: none"> – использовать знания и навыки описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства – применять новые фундаментальные и прикладные исследования в сфере описания

<p>– методы анализа произведений декоративно-прикладному искусству и народным промыслам</p>		<p>и анализа произведений декоративно-прикладного искусства</p> <p>– использовать на практике знания техник и технологий оформления выставок и художественных экспозиций</p> <p>– при анализе изделия декоративно- прикладного искусства устанавливать причинно-следственные связи: функциональность – конструктивность – декоративность</p>
---	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина относится к "Общегуманитарному" циклу дисциплин (модулей) Блока 1 восьмого семестра 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», «История», «История декоративно-прикладного искусства».

4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Вид учебной работы	Количество часов по формам обучения
	Очная
<p>Аудиторные занятия (всего): В том числе:</p>	30
<p>Лекции (Л)</p>	30
<p>Семинарские занятия (СЗ)/ интерактивные</p>	-

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

Название разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий		
		Аудиторные занятия, в том числе		Самостоятельная работа
		лекции	практические и семинарские занятия	
Введение.	7	2	-	5
Методология описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства.	7	2	-	5
Выразительные средства произведений декоративно-прикладного искусства.	7	2	-	5
Описание и анализ композиции.	9	4	-	5
Описание и анализ композиции.	9	4	-	5
Описание и анализ предметной формы.	9	4	-	5
Описание и анализ колорита, фактуры	9	4	-	5
Оценочный анализ произведения.	9	4	-	5
Сравнительный анализ произведений декоративно-прикладного искусства.	11	4	-	7
ИТОГО:	72	30	-	42

5.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Введение. Понятие об описании и анализе как основе понимания произведений декоративно-прикладного искусства

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 декоративно-прикладного искусства

Методология описания и анализа произведения декоративно-прикладного искусства 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.

Тема 3. Выразительные средства произведения декоративно-прикладного искусства

Понятие о композиции, предметной форме, колорите, фактуре, манере исполнения. Диалектика формы и содержания в индивидуальном творчестве художника. Индивидуальная выразительность произведения: особенности

исполнения, присущие индивидуальной манере художника, в каком бы материале он ни работал.

Тема 4. Описание и анализ композиции

Функциональные признаки предмета. Конструктивные особенности конкретного произведения декоративно-прикладного искусства. Вечное напряжение и противоборство конструкции – как оно отражается в данном произведении. Динамическая модель конструкции. Формы, ритмы, соотношения масс. Пространственная ориентация предмета, его соотношения со средой.

Тема 5. Описание и анализ предметной формы

Особенности формального решения конкретных произведений декоративно-прикладного искусства. Обобщенность или детальность изображения. Характер форм, силуэта, поверхностей. Особенности фактуры, которые зависят от техники исполнения и индивидуальной манеры мастера декоративно-прикладного искусства.

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

Особенности колористического решения произведений декоративно-прикладного искусства. 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 мастеров декоративно-прикладного искусства.

Тема 7. Оценочный анализ произведения. Сравнительный анализ произведений декоративно-прикладного искусства

Аксиологическая функция в искусстве. Оценочный подход к произведению декоративно-прикладного искусства. Сравнительный анализ

произведений на основе определения сходства и различия, общего и особенного, типового и оригинального.

5.3. Содержание семинарских занятий

Семинарское занятие № 1.

Тема: Оценочный анализ произведения. Сравнительный анализ произведений декоративно-прикладного искусства.

Вопросы:

1. Понятие об аксиологии. Оценочный анализ произведения.
2. Сравнительный анализ произведений декоративно-прикладного искусства.
3. Формы и приемы художественной оценки произведений декоративно-прикладного искусства.

Рекомендуемая литература:

1. Буткевич О. В. Красота, природа, сущность, формы. Л., 1979.
2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002.
3. Даниэль С. М. Искусство видеть. Л., 1990.
4. Каган М. С. О прикладном искусстве. Л., 1961.
5. Кантор А. М. Предмет и среда в живописи. Проблемы взаимоотношений предметного мира и пространственной среды. М., 1981.
6. Кантор А. М. Красота и польза. Социологические вопросы материально-художественной культуры. М., 1967.
7. Кильчевская Э. От изобразительности к орнаменту. М., 1968.
8. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.

5.4. Образовательные технологии

Учебный курс «Описание и анализ произведений декоративно-прикладного искусства» ориентирован на формирование прикладных навыков и включает следующие виды образовательных технологий:

Лекции

Цель лекционных занятий – систематизация и обобщение теоретических концепций, осмысливающих проблемы зарубежного искусства 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 развитии зарубежного искусства.
- *Исследования с презентацией (рефераты, доклады)* – участвуют в формировании специальных профессиональных компетенций, нацелены на применение теоретического знания и использования методов прикладного исследования при изучении специфики зарубежного искусства.

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.

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.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО – раздел декоративного искусства; охватывает ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных произведений, предназначенных главным образом для быта. Решая в совокупности практические и художественные задачи. ДПИ принадлежит одновременно к сферам создания и материальных и духовных ценностей.

ДЕКОРАТИВНОСТЬ – совокупность художественных свойств, усиливающих эмоционально-выразительную и художественно-организующую роль произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде. Важную роль в создании эффекта декоративности принадлежит форме, фактуре и цвету.

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.

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.

5.6. Глоссарий по курсу дисциплины

Основные понятия и термины, значение которых должны знать студенты:

Аналогия, Анималистика, Вид, Гармония, Декоративный, Динамичность, Жанр, Замысел, Идеал, Искусство, Классицизм, Композиция, Контраст, Метр, Морфология, Образ, Оттенок, Ритм, Симметрия, Система,

Скульптура, Станковый, Сюжет, Тема, Теория, Тон, Форма, Формат, Цветовые отношения, Целостность, Эстетика.

5.7. Персоналии

Буткевич О. В., Вельфлин Г., Виппер Б. Р., Волков Н. Н., Гильдебрандт Ф., Даниэль С. М., Кантор А. М., Панофский Э., Сапего И. Г., Чекалов А. К.

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 декоративно-прикладного искусства.	Повторение учебного материала (по конспектам, книгам, Интернет ресурсам). Устный опрос.	4
2.	Оценочный анализ произведения.	Подготовка к семинару, реферат.	4
3.	Сравнительный анализ произведений декоративно-прикладного искусства.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет ресурсам). Подготовка к зачету.	4
	ИТОГО		12

6.2. Структура и трудоемкость самостоятельной работы студентов

	Наименование тем	Конспектирование в рабочей тетради	Работа с литературой	Написание реферата, доклада	Подготовка к семинару, зачету	
1.	Методы описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства.	+	+	+	+	2
2.	Оценочный анализ произведения. Сравнительный анализ произведений декоративно-прикладного искусства.	+	+	+	+	4
	ИТОГО:					6

6.3. Примерные вопросы для зачета

1. Понятие об описании и анализе как основе понимания произведений декоративно-прикладного искусства.
2. Методология описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства. Методы формального анализа (Г. Вельфлин), системного анализа (М. Лотман, М. Каган), иконографического анализа (Ж. Мийе, Ф. Буслаев), иконологического анализа (Э. Панофский, В. Прокофьев, И. Данилова, М. Соколов). Школа «знаточества» В. Лазарева, А.Федорова-Давыдова, Г. Недошивина, М. Алпатова, А. Чегодаева.
3. Выразительные средства произведения декоративно-прикладного искусства. Понятие о композиции, колорите, предметной форме, фактуре предмета и манере исполнения.
4. Описание и анализ композиции.
5. Описание и анализ колорита росписи.

6. Описание и анализ предметной формы, фактуры предмета и манеры исполнения.
7. Оценочный анализ произведения.
8. Сравнительный анализ произведений декоративно-прикладного искусства.

6.4 Примерные темы рефератов (докладов, презентаций)

1. Аксиологическая функция в искусстве. Оценочный подход к произведению декоративно-прикладного искусства.
2. Формы и приемы художественной оценки произведений декоративно-прикладного искусства.
3. Последовательность описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства. Понятие о композиции, колорите, предметной форме, фактуре и манере исполнения.
4. Предмет и среда. Проблемы взаимоотношений предметного мира и пространственной среды.
5. Диалектика формы и содержания в индивидуальном творчестве.
6. Методы сравнительного анализа произведений декоративно-прикладного искусства.
7. Примеры сравнительного анализа произведений декоративно-прикладного искусства на материале современного искусства.
8. Анализ творчества современного мастера декоративно-прикладного искусства.
9. Анализ одной из текущих художественных выставок декоративно-прикладного искусства.

7. Фонды 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 декоративно-прикладного искусства	Семинар	1
2	Сравнительный анализ произведений декоративно-прикладного искусства	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

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 истории мирового искусства;	Работать с научно-методической литературой;
Специфику декоративно-прикладного искусства	Находить и систематизировать информацию о декоративно-прикладном искусстве разных стран и различных периодов;
Основные способы и критерии описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства.	Классифицировать по степени надежности и представительности информацию о декоративно-прикладном искусстве.

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 декоративно-прикладного 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.Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС"Интернет", информационных технологий.

8.1. Основная:

1. Аркин Д. Я. Искусство бытовой вещи. М., 1932.
2. Буткевич О. В. Красота, природа, сущность, формы. Л., 1979.
3. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002.
4. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. Издательство В. Шевчук, 2008.
5. Гильдебрандт Ф. Проблемы формы в изобразительном искусстве. СПб., 1916.
6. Даниэль С. М. Искусство видеть. Л., 1990.
7. Каган М. С. Морфология искусства. Л., 1972.
8. Каган М. С. О прикладном искусстве. Л., 1961.
9. Кильчевская Э. От изобразительности к орнаменту. М., 1968.
10. Моран А. История декоративно-прикладного искусства: От древнейших времен до наших дней. М., 1982.
11. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.

12. Сапего И. Г. Предмет и форма. М., 1984.
13. Сокольникова Н. М., Крейн В. Н. История стилей в искусстве.- М.: «Гардарики», 2009.
14. Чекалов А. К. Основы понимания декоративно-прикладного искусства. М., 1962.

8.2 Дополнительная:

15. Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963.
16. Ахундов М. Д. Концепции пространства времени: истоки, эволюция, перспективы. М., 1982.
17. Виноградов И. И. Искусство, истина, реализм. М., 1975.
18. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1977.
1. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М., 1985.
2. Кантор А. М. Красота и польза. Социологические вопросы материально-художественной культуры. М., 1967.
3. Кантор А. М. Предмет и среда в живописи. Проблемы взаимоотношений предметного мира и пространственной среды. М., 1981.

8.3 Рекомендуемая:

4. Гращенков В. Н. История и историки искусства. Статьи разных лет. М., 2005.
5. Грегори Р. Л. Глаз и мозг. М., 1970
6. Грегори Р. Л. Разумный глаз. М., 1972.
7. Дубровский В. Н. Концепции пространства и времени. М., 1991.
8. Мочалов Л. В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983.
9. Художники Перми. Сборник статей. Пермь, 1981.
10. 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. Стиль «рококо». Статья. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа: <http://slovari.yandex.ru>
8. Стиль «классицизм». Статья. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/KLASSITSIZM.html
9. Русский Музей [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. Режим доступа: <http://www.rusmuseum.ru>
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. Каган М. С. Морфология искусства. Л., 1972.
2. Каган М. С. О прикладном искусстве. Л., 1961.
3. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002.
4. Даниэль С. М. Искусство видеть. Л., 1990.
5. Сапего И. Г. Предмет и форма. М., 1984.

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.