

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПОЗИЦИЯ И АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВ

Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы

Направленность Художественно-творческая деятельность в области декоративно-
прикладного и изобразительного искусства

Квалификация выпускника: магистр

Кострома
2023

Рабочая программа дисциплины Композиция и анализ произведений искусств разработана в соответствии с Федеральным(и) государственным(и) образовательным(и) стандартом(ами) 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утверждённым приказом Минобрнауки РФ № 1007 от 13.08.2020 г.

Разработал: Домахина Н. М., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензенты: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.
Протокол заседания кафедры № 7 от 03.05.2023 г.

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры:

Протокол заседания кафедры №__ от _____ 20__ г.

(ФИО), ученая степень, ученое звание

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: приобретение знаний значения и сущности законов, правил, приемов и средств композиции, основных закономерностей творческого процесса, основных этапов исторического развития композиции; овладение суммой навыков для решения живописно-пластических задач произведения композиционными средствами; развитие образного мышления, творческого воображения обучающихся; развитие художественной культуры и художественного вкуса как одного из основополагающих профессиональных качеств.

Задачи дисциплины:

1. Познакомить учащихся с основными подходами к изучению визуальной художественной культуры, принятым в западноевропейском и отечественном искусствознании.

2. Научить технике анализа различного по характеру визуального материала (западноевропейской картины Нового времени, искусства авангарда и т. д.).

3. Дать представление как о традиционных подходах интерпретации середины XX в. (формальный анализ, иконология), так и способах работы с визуальным материалом, основанных на современных теориях, заимствованных из смежных дисциплин (семиотика, теория телесности, психоанализ и социология культуры).

4. Научить применять полученные знания в ходе научного исследования.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ОПК-2 Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских и проектных работ; осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, использовать её в практической деятельности; проявлять творческую инициативу; выдвигать креативные идеи; участвовать в научно-практических конференциях, готовить доклады и сообщения

ОПК-2.1. Знать: - методы ведения научного исследования, осуществления проектной работы для создания творческих проектов, основанных на формировании креативных идей.

ОПК-2.2. Уметь: - выбирать подходящие для поставленных задач научные и исследовательские методы ведения проектной работы, описывать ее этапы с помощью научных тезисов.

ОПК-2.3. Владеть: - методами сбора и анализа информации, навыками ее обобщения для проведения исследования, создания научной работы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные эпохи истории искусства, их хронологию, искусство отдельных стран и регионов, факты, события, важнейшие художественные памятники и мастеров;

- функции искусствоведения как составной части научной мысли и духовной культуры общества;

- формы и типы художественных культур;

уметь:

- применять достижения смежных гуманитарных наук, естественных наук для разработки искусствоведческой проблематики и решения специальных научных проблем;

- определять место артефакта в мировой истории изобразительного искусства;

- определять взаимосвязи между явлениями искусства;

- анализировать художественное произведение;

- уметь создать собственный творческий продукт.

владеть:

основами речевой профессиональной культуры;

теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна;

методами искусствоведческого анализа произведений архитектуры, скульптуры, живописи.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 1 семестре(ах) обучения.

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях, навыках, полученных на предыдущем уровне образования.

Изучение дисциплины является основой для подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Общая трудоемкость в зачетных единицах		2	
Общая трудоемкость в часах		72	
Аудиторные занятия в часах, в том числе:		14	

Лекции		2	
Лабораторные занятия		12	
Самостоятельная работа в часах		57,75	
Форма промежуточной аттестации		зачёт	

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Лекции		2	
Лабораторные занятия		12	
Зачёт		0,25	
Всего		14,25	

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические	Лабораторные	
1	Методики и алгоритмы анализа	2			8
2	Форма в архитектурных искусствах		2		8
3	Разновидности изобразительного искусства и специфика их материала		2		8
4	Содержание произведений изобразительного искусства		2		8
5	Форма в изобразительном искусстве		2		8
6	Жанрово-видовая система изобразительного искусства		2		8

7	Принципы анализа и интерпретации произведения изобразительного искусства		2		10
	Всего	2	12		58

5.2. Содержание:

Тема 1. Методики и алгоритмы анализа. Основные методологические принципы анализа произведения искусства: эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический и др. Герменевтический метод интерпретации художественного произведения. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия — понимания. Семиотический метод интерпретации художественного произведения, Язык искусства как формосмысл. Структура знака. Структура и моделирование. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. Коммуникативные аспекты произведения искусства. Культурологический метод интерпретации художественного произведения. Историко-культурные смыслы художественного произведения. Психоаналитический метод интерпретации художественного произведения.

Тема 2. Форма в архитектурных искусствах. Классическая ордерная система и другие типы архитектурных форм. Зависимость от культурного содержания эпохи, особенностей национального и исторического типа мышления.

Тема 3. Разновидности изобразительного искусства и специфика их материала. Понятие художественной техники. Особенности художественной техники в графике (рисунок, литография, ксилография, линогравюра, офорт и т. д.), в живописи (пастель, акварель, темпера; фреска; мозаика; витраж; масляная живопись и др.), в скульптуре (ваяние в камне, гипсе, бронзе, резьба по кости, дереву и т. п.).

Тема 4. Содержание произведений изобразительного искусства. Аллегория и символ как средства расширения содержательных возможностей изобразительного искусства.

Тема 5. Форма в изобразительном искусстве. Композиция как способ размещения элементов изображения Основные композиционные принципы: контраст, аналогия. Линия, колорит, цвет, тон, свет (светотень). Ритмический строй композиции. Симметрия, метр, ритм. Вертикаль и горизонталь как выражение гравитационной структуры изображения.

Тема 6. Жанрово-видовая система изобразительного искусства.

Тема 7. Принципы анализа и интерпретации произведения изобразительного искусства.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Форма контроля
1	Методики и алгоритмы анализа	Создание презентации на тему «Основные методологические принципы анализа художественного произведения»	8	Презентация
2	Форма в архитектурных искусствах	Анализ формы архитектурного произведения (на выбор) с позиции тех или иных методологических принципов.	8	Искусствоведческий текст.
3	Разновидности и изобразительного искусства и специфика их материала	Анализ произведения искусства (по выбору) с т.з. техники и материала.	8	Искусствоведческий текст.
4	Содержание произведений изобразительного искусства	Анализ содержания произведения искусства с позиций выбранного метода	8	Искусствоведческий текст.
5	Форма в изобразительном искусстве	Сравнительный анализ формы в изобразительном искусстве в 2-3-х произведениях (одного вида, по выбору)	8	Искусствоведческий текст
6	Жанрово-видовая система изобразительного искусства	Создание презентации на тему «Жанрово-видовая система изобразительного искусства» или реферат на ту же тему.	8	Презентация. Защита реферата.
7	Принципы анализа и интерпретации произведения изобразительного искусства	Создание искусствоведческого текста с анализом и интерпретацией предложенных произведений искусства. Рецензия на современную	10	Контрольная работа. Рецензия на выставку (аналитический искусствоведческий текст).

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Занятие 1. Методики и алгоритмы анализа.

Основные методологические принципы анализа произведения искусства: эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический и др. Герменевтический метод интерпретации художественного произведения. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия — понимания. Семиотический метод интерпретации художественного произведения, Язык искусства как формосмысл. Структура знака. Структура и моделирование. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. Коммуникативные аспекты произведения искусства. Культурологический метод интерпретации художественного произведения. Историко-культурные смыслы художественного произведения. Психоаналитический метод интерпретации художественного произведения.

Занятие 2. Форма в архитектурных искусствах.

Классическая ордерная система и другие типы архитектурных форм. Зависимость от культурного содержания эпохи, особенностей национального и исторического типа мышления.

Занятие 3. Разновидности изобразительного искусства и специфика их материала. Понятие художественной техники. Особенности художественной техники в графике (рисунок, литография, ксилография, линогравюра, офорт и т. д.), в живописи (пастель, акварель, темпера; фреска; мозаика; витраж; масляная живопись и др.), в скульптуре (ваяние в камне, гипсе, бронзе, резьба по кости, дереву и т. п.).

Тема 4. Содержание произведений изобразительного искусства.

Аллегория и символ как средства расширения содержательных возможностей изобразительного искусства.

Тема 5. Форма в изобразительном искусстве.

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

Тема 6. Жанрово-видовая система изобразительного искусства.

Тема 7. Принципы анализа и интерпретации произведения изобразительного искусства.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная:

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: Художественное сотворчество: Учеб. пособие для студ. пед. высш. учеб. заведений / Н. А. Яковлева [и др.]; Под ред. Н. А. Яковлевой. - М.: Высш. шк., 2005. - 551 с. - Библиогр.: с. 549-550. - ISBN 5-06-004511-0: 453.20.
2. Волков, Н.Н. Восприятие картины: пособие для учителя/А. Н. Волков; под ред. И. П. Глинской. - Изд. 2-е, доп. - М.: Просвещение, 1976. - 31, [1] с., [11] л. ил. - 0.37.
3. Раушенбах, Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б. В. Раушенбах; Ред. И. Гурвиц. - СПб: Азбука-классика, 2001. - 320 с. - (Academia). - ISBN 5-352-00001-X: 63.30.

б) дополнительная:

1. *Азизян, И.А.* Диалог искусств Серебряного века. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.
2. *Алпатов, М., Анисимов, Г.* Живописное мастерство Врубеля. – М.: Лира, 2000. – 264 с.
3. *Арнхейм, Р.* Искусство и визуальное восприятие/Сокращ. пер. с англ. В.Н. Самохина; общ. ред. и вступ. ст. В.П. Шестакова. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.: ил.
4. *Бердяев, Н.А.* Смысл творчества: Опыт оправдания человека. – Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 688 с. – (Вершины человеческой мысли).
5. *Диди-Юберман, Ж.* То, что мы видим, то, что смотрит на нас/Пер. с фран. А. Шестакова. – СПб: Наука, 2001. – 263 с.: ил.
6. *Флорковская, А.К.* От «культы глубокой природы» Михаила Врубеля к «сделанным картинам» Павла Филонова // Символизм в авангарде / Отв. ред., сост. Г. Ф. Коваленко; Гос. ин-т искусствознания Мин-ва культуры РФ. – М.: Наука, 2003. – С. 199 – 209.
7. *Фридендер, М.* Об искусстве и знаточестве / Пер. с нем. М.Ю. Кореневой под ред. А.Г. Наследникова. – СПб: Андрей Наследников, 2001. – 205 с. – (Классика искусствознания).
8. *Цветаева, М.Н.* Русский авангард: образ бытия в мире. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2003. – 264 с.
9. *Эли Фор.* Дух форм/Пер. с франц. и послесл. А.В. Шестакова. – СПб: Machina, Аxioma, 2001. – 224 с.
10. *Ямпольский, М.Б.* Наблюдатель: Очерки истории видения. – М., 2000. – 288 с. – (Passe-partout).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:<http://vsegost.com/>
2. Галерея картин о Первой мировой войне из крупнейших исторических музеев Европы. Art of the First World War: [gallery](#): Комментарии. Обзорная статья "Искусство Первой мировой войны". Тематическая экскурсия по галерее. URL: <http://www.art-ww1.com/gb/index2.html>
3. Онлайн галерея мировой живописи. Полотна живописцев Западной Европы, США, России, Японии. Каталог классифицирован по художникам, по странам и хронологии. Биографии художников. URL: <http://cgfa.sunsite.dk/index.html> CGFA: Картинная галерея онлайн.
4. База данных по изобразительному искусству. Содержит сведения о 900 ведущих современных российских художниках, а также свыше 7000 изображений их произведений. URL: http://www.artinfo.ru/russbank.asp?src=/artbank/asp/russian/search/search_base.asp From Russia with art: изобразительное искусство.
5. <http://all-art.org/> От первобытного искусства к современному искусству.
6. [Angel Gothic Page. Готическая культура](#), история развития субкультуры, галерея gothic-art, большая подборка статей, форум. URL: www.angelgothic.ru
7. artcontact.org/ ArtContact — ArtContact. Портал для всех кто интересуется искусством. На портале работает форум, журналы, галереи, блоги.
8. Каталог ресурсов современного искусства. Рейтинг, новинки, поиск по основным ключевым словам, новости. URL: www.sova.ru/ Арт - каталог SOVArt . 8.artcyclopedia.com/index.html. Артциклопедия —
9. Каталог ссылок на online музеи и коллекции рисунков. Свыше 6,000 художников и их произведений.
10. [Все о дизайне, живописи, фотографии, рекламе, полиграфии](#). — Сайт для дизайнеров, художников, фотографов, креативных людей. URL: A_vipro-help.od.ua.
11. [История искусства в Интернете](#) — Коллекция ссылок на интернет-ресурсы по истории искусства, собранные по эпохам, культурам, странам. URL: witcombe.bcpw.sbc.edu/ARTHLinks.html.
12. [Каталог по искусству](#) — Каталог ссылок с описаниями на различные ресурсы по искусству, в т.ч. по антиквариату, аукционам, музеям, издательствам, скульптуре, виртуальным галереям Web-графики. URL: www.artquest.com/ArtQuest/links.htm.
13. [Рейтинг Современных Художников](#) — Уникальное справочное пособие по современному искусству: более 2000 художников пофамильно распределены по 7 категориям и 2 подкатегориям. Рейтинг постоянно обновляется. URL: rating.artunion.ru.

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

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

1. Аудиторное помещение,
2. Ноутбук с проектором,
3. Телевизор,
4. DVD-проигрыватель,
5. Компьютер,
6. Интернет,
7. Принтер,
8. Сканер,
9. Ксерокс