

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

Факультет культуры и искусств

Кафедра дизайна и изобразительного искусства

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова

«04» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.5.1 Теория в современном изобразительном искусстве

Направление подготовки/специальность: 54.04.01 - Дизайн

Профиль/направленность/специализация: Современные технологии графического дизайна

Уровень высшего образования: магистратура

Квалификация: Магистр

год набора: 2022

Автор программы:

Кандидат искусствоведения, доцент Татаринцева Ирина Владиславовна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01 - Дизайн (уровень магистратуры) (приказ Министерства образования и науки РФ от «13» августа 2020 г. № 1004).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры дизайна и изобразительного искусства «27» июня 2022 г. Протокол № 11

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «04» июля 2021 г. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Магистра.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	12
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	18
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	20
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	20

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-1 Способность использовать на практике умения и навыки в организации и исполнении научно-исследовательских и художественно-проектных работ с учетом мирового и отечественного наследия изобразительного искусства и дизайна

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- научно-исследовательский
- проектный
- художественно-творческий

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 04 Культура, искусство (в сферах: дизайна; изобразительного искусства; культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности), 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере дизайна), 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере дизайна), 40 Сквозные виды профессиональной деятельности (в сфере дизайна)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-1 Способность использовать на практике умения и навыки в организации и исполнении научно-исследовательских и художественно-проектных работ с учетом мирового и отечественного наследия изобразительного искусства и дизайна	Готов демонстрировать научно-исследовательскую деятельность, опираясь на теоретические и практические знания в области теории и методологии в изобразительном искусстве

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-1 Способность использовать на практике умения и навыки в организации и исполнении научно-исследовательских и художественно-проектных работ с учетом мирового и отечественного наследия изобразительного искусства и дизайна

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения						
		Очная (семестр)				Очно-заочная (семестр)		
		1	2	3	4	1	3	5
1	Научно-исследовательская работа				+			+

2	Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)			+			+	
3	Теория и история графического дизайна	+				+		
4	Технология обучения проектированию в изобразительном искусстве и дизайне		+				+	

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:

Дисциплина «Теория в современном изобразительном искусстве» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 54.04.01 - Дизайн.

Дисциплина «Теория в современном изобразительном искусстве» изучается в 2, 3 семестрах.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 3 з.е.

Очная: 3 з.е.

Очно-заочная: 3 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)	Очно-заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108
Контактная работа	48	18
Лекции (Лекции)	16	6
Практические (Практ. раб.)	32	12
Самостоятельная работа (СР)	60	90
Зачет	-	-

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.						Формы текущего контроля
		Лекции		Практ. раб.		СР		
		О	О-3	О	О-3	О	О-3	
2 семестр								
1	Типология универсальных художественных систем в изобразительном искусстве	2	1	2	-	4	6	Опрос
2	Основные компоненты и методы художественного творчества	2	1	2	1	4	4	Семинар

3	Теория изобразительного искусства в контексте развития религиозно-мифологического и символического сознания	2	1	2	1	4	4	Тест на ключевое слово
4	Семиотика художественного творчества в изобразительном искусстве	2	1	2	1	4	4	Контрольный срез по репродукциям
5	Эмблема в художественной культуре	2	1	2	1	4	8	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме
6	Система кодов в семиотике художественного творчества	2	1	4	1	4	8	Контрольный срез по репродукциям
7	Теория искусства в контексте развития натурфилософского мышления о мире	2	-	4	1	4	8	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме
8	Теория изобразительного искусства в контексте развития стилей барокко и классицизма и романтизма	-	-	4	1	4	8	Диспут по вопросам темы, ответы на проблемные вопросы
9	Художественная эстетика экспрессионизма в западноевропейском изобразительном искусстве	1	-	2	1	4	8	Семинар
10	Теоретическая концепция кубизма и футуризма в искусстве Западной Европы	1	-	2	1	4	8	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме
11	Сюрреализм в западноевропейском искусстве	-	-	2	1	4	8	Контрольный срез по репродукциям

12	Развитие авангардных течений в европейском изобразительном искусстве начала XX века и их влияние на творчество	-	-	2	1	8	8	Тест на ключевое слово
13	Модернистические стилевые направления в изобразительном искусстве и дизайне постиндустриального периода	-	-	2	1	8	8	Диспут по вопросам темы, ответы на проблемные вопросы

Тема 1. Типология универсальных художественных систем в изобразительном искусстве

Лекция.

Проблема топологизации художественных явлений в искусстве. Исторические формы универсальных художественных стилевых систем. Основные типы художественных направлений в искусстве. Художественный метод и универсальные стилевые системы как отражение динамики развития различных видов искусств. Краткая характеристика универсальных художественных систем. «Мифологический реализм» Античности, символизм Средневековья. Основы художественного мышления в эпоху Возрождения. Барокко как оценочная категория и направление в искусстве. Художественная концепция мира в классицизме. Романтизм как способ художественного мышления и стилевая система XIX века. Импрессионизм в изобразительном искусстве Франции. Художественные направления в искусстве XX века. Экспрессионизм, сюрреализм, экзистенциализм, абстракционизм. Универсальные стилевые системы как инвариант художественной концепции.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда с последующим обсуждением
2. Обсуждение основных критериев восприятия универсальных стилевых художественных систем.
3. Обозначение проблемы топологизации художественных стилевых явлений в искусстве.
4. Определение основных эстетических установок в универсальных стилях: Ренессанс, классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, символизм.
5. Составление схемы универсальных художественных стилевых систем в искусстве Западной Европы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить лекционный материал и соответствующий раздел в учебном пособии Т.Ильиной «Введение в искусствознание».
2. Составить схему универсальных художественных стилевых систем в искусстве Западной Европы.
3. Обозначить соотношение и взаимосвязь основных категорий художественного метода, направления, литературного течения.
4. Перечислить принципы художественного изображения в искусстве.
5. Составить список основных художественных произведений данных авторов, позиционирующих универсальные стилевые системы.
6. Рассмотрение разных вариантов полистилистики в искусстве.

Тема 2. Основные компоненты и методы художественного творчества

Лекция.

Определение триадной иерархии художественного творчества: проблема – тема – концепция.

Выявление разницы между сюжетом и композицией.

Обозначение наиболее распространённых типов цитирования изобразительном искусстве.

Рассмотрение на основе конкретных художественных произведений иконографического и иконологического метода в искусстве.

Практическое занятие.

4. Обозначение наиболее распространённых типов цитирования изобразительном искусстве.

5. Рассмотрение на основе конкретных художественных произведений иконографического и иконологического метода в искусстве.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить лекционный материал и соответствующий раздел в учебном пособии Т.Ильиной «Введение в искусствознание».

2. Охарактеризовать триадную иерархию художественного творчества: проблема – тема – концепция.

3. Выявить данную триаду на примере конкретного художественного произведения, например, работы В.Сурикова «Боярыня Морозова».

4. Обозначить разницу между сюжетом и композицией;

5. Назвать наиболее распространённые типы цитирования; раскрыть понятие иконографического и иконологического метода в искусстве.

Тема 3. Теория изобразительного искусства в контексте развития религиозно-мифологического и символического сознания

Лекция.

Выявление культурфилософских особенностей художественного метода в создании иконы как читаемого символа.

Обсуждение символики изобразительно-выразительных средств иконописи

Рассмотрение символики категории пространства и времени в иконе.

Изучение символики цвета в уставной православной иконе на примере образцов иконописи Новгородской и Московской иконописных школ.

Практическое занятие.

Рассмотрение символики категории пространства и времени в иконе.

Задания для самостоятельной работы.

1. Обозначить основы семантического анализа в православной иконе.

2. Определить соотношение и взаимосвязь основных признаков Новгородской иконописи и Византийской школы.

3. Перечислить принципы символики изобразительно-выразительных средств в иконописи А.Рублева.

4. Выполнить аналитическую работу на тему: «Символика цвета в иконописном письме Новгородской и Московской школ».

Тема 4. Семиотика художественного творчества в изобразительном искусстве

Лекция.

Выявление иерархии знаков в семиотике: иконических, знаков-индексов и знаков-символов.

Обозначение знаков-символов, сложившихся в Восточной и Западноевропейской культуре.

Дискутирование по вопросам проблемы числовой символики в христианском и светском сознании.

Проведение сравнительного анализа символики цвета применительно к Европейской и Восточной культуре.

Практическое занятие.

Просмотр видео-ряда с последующим обсуждением.

Задания для самостоятельной работы.

1. Описать характерные признаки иконических знаков и знаков-символов, сложившихся в западноевропейской культуре.
2. Перечислить знаки-символы, сложившиеся в христианской культуре и привести примеры их функционирования в иконописном письме.
3. Найти художественные образцы в изобразительном искусстве с использованием элементов христианской символики.
4. Выполнить подборку функционирования знаков-символов в художественных произведениях разных стилевых направлений.

Тема 5. Эмблема в художественной культуре

Лекция.

Рассмотрение значений, проецирующихся на эмблематическое изображение.

Определение роли знаков в эмблематике.

Выявление связи между эмблематикой и иероглификой.

Обсуждение вопросов, связанных с аллегорико-эмблематическим мышлением в эпоху Средневековья, Ренессанса и Барокко.

Выявление связи эмблематики с изобразительным искусством.

Практическое занятие.

Просмотр видео-ряда с последующим обсуждением.

Задания для самостоятельной работы.

1. Разработать теоретическое обоснование основы топологической аналогии знаков и эмблематики.
2. Назвать основные составляющие элементы эмблематического изображения.
3. Обозначить уровни эмблем в художественной и дизайнерской деятельности.
4. Привести примеры семантических значений, проецирующихся на эмблематическое изображение.

Тема 6. Система кодов в семиотике художественного творчества

Лекция.

Обозначение дифференциации кодов в разных аспектах социо-культурного мышления.

Разработка критериев семиотического анализа на основе системы кодов в графическом дизайне

Обоснование концепция знаковых систем на основе трудов Леви Стросса

Практическое занятие.

Просмотр видео-ряда с последующим обсуждением.

Задания для самостоятельной работы.

1. Обозначить критерии классификации кодов в семиотике.
2. Охарактеризовать фундаментальную основу семиотического анализа на основе системы кодов.
3. Выявить основные различия в философских теориях о знаках и знаковых системах в западноевропейской и русской культуре.

Тема 7. Теория искусства в контексте развития натурфилософского мышления о мире

Лекция.

Выявление связи между научными открытиями и натурфилософским мышлением в эпоху Нового времени.

Характеристика ведущих культурных центров в культуре эпохи Ренессанса..

Обозначение метода художественной перспективы в работах художников Итальянского и Северного Возрождения.

Проявление основных составляющих «Теории глаза» в живописи Леонардо да Винчи

Практическое занятие.

Просмотр видео-ряда с последующим обсуждением.

Задания для самостоятельной работы.

1. Перечислить и охарактеризовать основные научные открытия Леонардо да Винчи.
2. Изучить работу Леонардо да Винчи «Суждения о науках и искусстве».
3. Описать характерные признаки художественного метода в творчестве Джотто, Боттичелли, Мазаччо, Мантенья, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Джорджоне, Тициана, Пармиджанино, Андреа дель Сарто.
4. Составить список работ данных художников.

Тема 8. Теория изобразительного искусства в контексте развития стилей барокко и классицизма и романтизма

Лекция.

Не предусмотрена.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда с последующим обсуждением.
2. Определение барокко как оценочная категория, негативная в своей основе, и стиля в изобразительном искусстве
3. Выявление барочных антиномий в архитектуре Итальянского барокко.
4. Характеристика сценографической концепции в творчестве Кароваджо.
5. Определение образных топосов, характерных для эстетики классицизма.
6. Выявление основных составляющих образной концепции, характерной для романтического мышления

Задания для самостоятельной работы.

1. Охарактеризовать сценографическую концепцию в архитектурном пространстве Бернини.
2. Проанализировать организацию предметной среды живописного произведения, созданного в стиле классицизма на основе выбранных художественных произведений
3. Выявить отличительные признаки между творческим методом Фламандской школы и Голландской.
4. Создать картотеку основных работ Пуссена, Лоррена, Энгра, Давида с описанием содержания и характерных признаков классицизма.
5. Сравнить творческую концепцию, основанную на романтическом мышлении в творчестве Делакруа и Жерико.

Тема 9. Художественная эстетика экспрессионизма в западноевропейском изобразительном искусстве

Лекция.

Выявление основных составляющих образной концепции экспрессионизма на примере немецкой школы

Дискутирование по поводу субъективной интерпретации реальности в творческом объединении художников «Мост».

Характеристика эстетической программы художника Кокошки.

Практическое занятие.

Просмотр видео-ряда с последующим обсуждением.

Задания для самостоятельной работы.

1. Охарактеризовать триадную иерархию художественного творчества
2. Сравнить творческие искания художников объединений «Мост» и «Синий всадник».
3. Обозначить художественные средства в гротескной передаче образов Кирхнера и Хеккеля.
4. Выявить мотивацию необходимости трансформации композиционного решения в создании образной концепции в произведениях Кокошки на основе выбранных работ.

Тема 10. Теоретическая концепция кубизма и футуризма в искусстве Западной Европы

Лекция.

Определение основных составляющих в художественной эстетике кубистов.

Характеристика техники коллажа в кубизме.

Выявление принципов формообразования в произведениях кубистов на основе работ Пикассо и Брака.

Дискутирование по поводу идейно-эстетической программы художников футуристического направления, основанной на основе концепции «открытого произведения искусства».

Обозначение мотивации в необходимости использования средств и приемов художественной выразительности, используемых художниками – футуристами на основе работ Умберто Боччони, Карло Карра и Джинно Северини.

Практическое занятие.

Дискутирование по поводу идейно-эстетической программы художников футуристического направления, основанной на основе концепции «открытого произведения искусства».

Задания для самостоятельной работы.

1. Проанализировать пластический язык кубизма, основанный на разложении предметов в геометрические плоскости на основе выбранных произведений Пикассо и Брака.
2. Выявить технику коллажа в произведениях Дж. Северини.
3. Определить влияние кубизма на футуристическое направление в искусстве Италии.
4. Обозначить признаки композиционной симультанности в произведениях художников футуристов.

Тема 11. Сюрреализм в западноевропейском искусстве

Лекция.

Не предусмотрена.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда с последующим обсуждением.
2. Выявление художественного источника для сюрреалистической концепции.
3. Определение особенностей техники живописи, используемой художниками – сюрреалистами.
4. Дискутирование по поводу метода выплескивания на холст клея, песка, красок в творческом методе художников-сюрреалистов.
5. Выявление художественной концепции в творчестве С. Дали.
6. Обсуждение вопросов бытия и экзистенции человека в образной концепции сюрреалистов.

Задания для самостоятельной работы.

1. Обозначить основные сюрреалистические принципы применительно к живописи.
2. Обозначить проявление бессознательного начала в и технике свободных ассоциаций на основе произведений С. Дали.
3. Прокомментировать множество игровых «автоматических» техник в живописи сюрреалистов: коллаж, фроттаж, фюмаж, дриппинг, граттаж, алхимаж и др.
4. Выявить фантастические реалии и абстракции в творчестве сюрреалистов на основе самостоятельно выбранных произведений.

Тема 12. Развитие авангардных течений в европейском изобразительном искусстве начала XX века и их влияние на творчество

Лекция.

Не предусмотрена.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда с последующим обсуждением.

2. Определение отличительных признаков в развитии авангардных течений в Европе первой четверти XX в.
3. Выявление предпосылок трансформации в развитии стилевого направления “кубизм.”
4. Обсуждение вопросов воплощения эстетики абстракционизма в работах Ф.Марка, А.Мекке и П.Клее.
5. Анализ проектно-композиционной стилистики К. Малевича.
6. Дискутирование на тему «Сближение художественной материальной культуры с массовым индустриальным производством как основное эстетическое кредо в отечественных школах дизайна».

Задания для самостоятельной работы.

1. Обозначить признаки современных авангардных течений и их отражение в дизайнерской эстетике.
2. Выявить принципы, объединяющие разнообразные авангардные течения в Европе.
3. Обозначить отличительные признаки между коллажным кубизмом и абстракционизмом
4. Определить понятие супрематизма и объяснить его проявление в творчестве Малевича.
5. Вывести характерные признаки конструктивизма в творчестве Татлина.

Тема 13. Модернистические стилевые направления в изобразительном искусстве и дизайне постиндустриального периода

Лекция.

Не предусмотрена.

Практическое занятие.

1. Просмотр видео-ряда с последующим обсуждением.
2. Выявление основных проектных концепций в дизайне европейских стран постиндустриального периода.
3. Определение влияния эстетики поп-культуры на развитие дизайна постиндустриального периода.
4. Обозначение основных принципов стилистики арт-деко и конструктивизма»
5. Характеристика эстетики “Мира буден” в творчестве “Мемфиса”;
6. Обсуждение технологических достижений космической промышленности и их влияние на развитие искусства и дизайна.

Задания для самостоятельной работы.

1. Описать основные дизайнерские концепции в Европе постиндустриального периода, связанные с изобразительным искусством.
2. Создать картотеку основных работ в сфере дизайна постиндустриального периода.
3. Описать работы групп “Алхимия” и “Мемфис”.
4. Прокомментировать тенденции миниатюризации изделий в дизайне.
5. Охарактеризовать принципы компьютеризация в изобразительном искусстве и дизайнерском проектировании

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

2 семестр

- текущий контроль – 80 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 10 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Типология универсальных художественных систем в изобразительном искусстве	Опрос	10	Оценка ответов на вопросы: 7-10 баллов – студент чётко отвечает на поставленные вопросы, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, владеет искусствоведческой терминологией 3-6 баллов - студент отвечать на большинство вопросов, допуская при ответе некоторые неточности в искусствоведческой терминологии. 1- 2 балла – слабо отвечает на поставленные вопросы, не ориентируется в искусствоведческой терминологии Если студент не владеет проблематикой занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
2.	Основные компоненты и методы художественного творчества	Семинар	10	8-10 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои ответы, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 5-7 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к семинару информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 2- 4 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме семинара, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему 1 балл - студент не владеет проблематикой семинара, слабо отвечает на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту
3.	Теория изобразительного искусства в контексте развития религиозно-мифологического и символического сознания	Тест на ключевое слово	10	8-10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустив минимальное количество неточностей в ключевых словах. 5-7 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней несколько негрубых ошибок, не более двух недочетов. 3-4 баллов – студент правильно выполнил не менее половины работы, допустил не более двух грубых ошибок, трех- четырёх недочетов., 1-2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил более трёх грубых ошибок, ряд недочетов
4.	Семиотика художественного творчества в изобразительном искусстве	Контрольный срез по репродукциям (контрольный срез)	10	8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения контрольного среза, грамотное обозначение репродукций 5-7 баллов – неполное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства, имеются недочеты 1-4 балла – частичное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства и названия работ

5.	Эмблема в художественной культуре	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме	5	При подготовке презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как: - содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на источники, соответствие содержания и литературы) 5 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания и аргументированные ответы на вопросы на защите презентации 3-4 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты, неполные ответы на защите презентации 1-2 баллов – частичное выполнение практического задания, ошибки при ответах на защите презентации
6.	Система кодов в семиотике художественного творчества	Контрольный срез по репродукциям	10	8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения контрольного среза, грамотное обозначение репродукций 5-7 баллов – неполное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства, имеются недочеты 1-4 балла – частичное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства и названия работ
7.	Теория искусства в контексте развития натурфилософского мышления о мире	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме	5	При подготовке презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как: - содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на источники, соответствие содержания и литературы) 5 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания и аргументированные ответы на вопросы на защите презентации 3-4 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты, неполные ответы на защите презентации 1-2 баллов – частичное выполнение практического задания, ошибки при ответах на защите презентации
8.	Теория изобразительного искусства в контексте развития стилей барокко и классицизма и романтизма	Диспут по вопросам темы, ответы на проблемные вопросы	10	7-10 баллов – студент умеет дискутировать по обозначенной проблематике, сопоставлять полученную при подготовке к занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 3-6 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, однако не проявляет активности в дискуссии, отвечает на большинство вопросов. 1-2 балла – студент недостаточно владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему

9.	Художественная эстетика экспрессионизма в западноевропейском изобразительном искусстве	Семинар	5	5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои ответы, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 4 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к семинару информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 2-3 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме семинара, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему 1 балл - студент не владеет проблематикой семинара, слабо отвечает на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту
10.	Теоретическая концепция кубизма и футуризма в искусстве Западной Европы	Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме	5	При подготовке презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как: - содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на источники, соответствие содержания и литературы) 5 баллов начисляется за полное, правильное выполнения практического задания и аргументированные ответы на вопросы на защите презентации 3-4 баллов – неполное выполнение практической работы, имеются недочеты, неполные ответы на защите презентации 1-2 баллов – частичное выполнение практического задания, ошибки при ответах на защите презентации
11.	Сюрреализм в западноевропейском искусстве	Контрольный срез по репродукциям(контрольный срез)	10	8-10 баллов начисляется за полное, правильное выполнения контрольного среза, грамотное обозначение репродукций 5-7 баллов – неполное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства, имеются недочеты 1-4 баллов – частичное выполнение контрольного среза, ошибки в определении авторства и названия работ
12.	Развитие авангардных течений в европейском изобразительном искусстве начала XX века и их влияние на творчество	Тест на ключевое слово	5	5 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустив минимальное количество неточностей в ключевых словах. 4 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней несколько негрубых ошибок, не более двух недочетов. 3 баллов – студент правильно выполнил не менее половины работы, допустил не более двух грубых ошибок, трех- четырех недочетов,. 1-2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил более трёх грубых ошибок, ряд недочетов.
13.	Модернистические стилевые направления в изобразительном искусстве и дизайне постиндустриального периода	Диспут по вопросам темы, ответы на проблемные вопросы	5	4-5 баллов – студент умеет дискутировать по обозначенной проблематике, сопоставлять полученную при подготовке к занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы, вести дискуссию с использованием искусствоведческой терминологии 3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, однако не проявляет активности в дискуссии, отвечает на большинство вопросов. 1-2 балла – студент недостаточно владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему

14.	Премиальные баллы	10	7-10 баллов – публикация в научных сборниках, рецензируемых РИНЦ. 4-6 баллов – публикация в сборниках регионального уровня 1-3 балла – участие в научно-практических конференциях
15.	Итого за семестр	100	

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Диспут по вопросам темы, ответы на проблемные вопросы

Тема 8. Теория изобразительного искусства в контексте развития стилей барокко и классицизма и романтизма

Обсуждение вопросов по теме занятия.

Контрольный срез по репродукциям

Тема 4. Семиотика художественного творчества в изобразительном искусстве

По перечню репродукций необходимо указать автора, год, страну, направление и т.д.

Опрос

Тема 1. Типология универсальных художественных систем в изобразительном искусстве

1. Понятие, общие принципы методов художественного творчества в изобразительном искусстве
2. Понятие, общие принципы формы и композиции в художественном произведении
3. Основные критерии в восприятии стилового содержания художественного произведения.
4. Основные критерии в восприятии жанрового содержания художественного произведения.

Практическое задание – подготовка презентации по заданной теме

Тема 5. Эмблема в художественной культуре

Презентация по темам раздела.

Тема 7. Теория искусства в контексте развития натурфилософского мышления о мире

1. Проявление закономерностей художественной перспективы в работах художников Итальянского и Северного Возрождения.
2. Основные составляющие «Теории глаза» в живописи Леонардо да Винчи.
3. Взаимосвязь научных открытий и художественного творчества в наследии Леонардо да Винчи

Семинар

Тема 2. Основные компоненты и методы художественного творчества

- 1 Семиотика как один из методов художественной деятельности.
- 2 Типология универсальных знаков-символов в изобразительном искусстве.
- 3 Теория изобразительного искусства в контексте развития мифологического сознания
- 4 Теория изобразительного искусства в контексте развития религиозно-символического сознания

Тест на ключевое слово

Тема 12. Развитие авангардных течений в европейском изобразительном искусстве начала XX века и их влияние на творчество

1. Кому принадлежит полотно «Авиньонские девицы», ставшие манифестом авангардного искусства ()
2. Кто является основателем художественного направления «кубизм» ()
3. Эффект мерцающих форм, устранение различий между реальным и иллюзорным объектом были характерны для модернистического направления ()
4. Философия Андре Бретона широко использовалась художниками направления ()
5. Основное философское кредо А.Бретона определялось как ()
6. Представителями сюрреализма в 20 в. были Сальвадор Дали, а также ()
7. Признанным представителем живописи и каллиграфии в абстрактном искусстве был ()
8. Абстрактными экспрессионистами были Дж.Поллок, а также ()
9. Выражение «Цвет является средством, которым можно влиять на душу принадлежит художнику абстракционисту ()
10. Инициатором создания группы Мост, связанной с экспрессионизмом был ()
11. В группу Мост входили Хеккель, а также ()
12. Предтечами экспрессионизма считают голландца Ван Гога, а также норвежца ()
13. Физические явления природы – звук, скорость, электричество, энергию стремились изобразить в своём творчестве художники направления ()
14. Художники Грис, Делоне являлись представителями модернистического направления ()
15. Идеальным вдохновителем модернистического направления футуризм был поэт ()

Тест на ключевое слово

Тема 3. Теория изобразительного искусства в контексте развития религиозно-мифологического и символического сознания

1. Важнейшей частью христианства является учение о конце света, имеющее название ((?))
2. Первоначальными формами протестантизма были: ((?))
3. Первый образ Иисуса Христа именовался в иконографии как ((?))
4. Образцом нового типа архитектуры в Новгороде в XII в., где был использован принцип крестово-купольного типа кубической формы, была церковь ((?))
5. Введённый после принятия христианства в Киеве алфавит имел название ((?))
6. Наиболее знаменитое литературное сочинение в Средневековой Руси «Слово о Законе и Благодати» было написано ((?))
7. Древнейшим каменным сооружением в Киеве была ((?)) , построенная в X в. в честь Пресвятой Богородицы
8. Автором первого «Жития Сергия Радонежского», а также «Феофана Грека» был ((?))

9. Древнейшая фигура Богоматери Оранта Софийского собора в Киеве имела название ((?))
10. Художники иконописцы при создании своих произведений пользовались композиционными схемами при написании образов святых, именующихся ((?))

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-1)

1. Теория изобразительного искусства в контексте развития стиля Ренессанс
2. Теория изобразительного искусства в контексте развития стиля барокко
3. Теория изобразительного искусства в контексте развития стиля классицизм
4. Теория изобразительного искусства в контексте развития стиля романтизм
5. Основа эстетики академизма в изобразительном искусстве
6. Основа эстетики импрессионизма в изобразительном искусстве
7. Основа эстетики постимпрессионизма в изобразительном искусстве
8. Теория изобразительного искусства в контексте развития стилевого направления символизм
9. Основа художественного метода экспрессионизма в изобразительном искусстве
10. Основа художественного метода кубизма в изобразительном искусстве
11. Основа художественного метода футуризма в изобразительном искусстве
12. Основа художественного метода сюрреализма в изобразительном искусстве
13. Основа художественного метода абстракционизма в изобразительном искусстве
14. Развитие авангардных течений в европейском изобразительном искусстве начала XX века и их влияние на творчество дизайнеров

Типовые задания для зачета (ПК-1)

1. Идеино-эстетическая программа художников футуристического направления, основанной на основе концепции «открытого произведения искусства»
2. Пластический язык кубизма, основанный на разложении предметов в геометрические плоскости на основе выбранных произведений Пикассо и Брака.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-1	
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-1	

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Агратина Е. Е. Искусство XX века : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 317 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/453385>
2. Ильина Т.В. Введение в искусствоведение : Учеб. пособие для вузов. - М.: АСТ, Астрель, 2003. - 207 с.
3. Скакова А. Г. Рисунок и живопись : Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 164 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/456665>

6.2 Дополнительная литература:

1. Барциц, Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики : учебное пособие. - Весь срок охраны авторского права; Графическая композиция в системе высшего художественного образования. - Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017. - 200 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/79060.html>
2. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней : учеб. для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2011. - 435 с.
3. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство : Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Высшая школа, 2000. - 407 с.
4. Тэн И., Соболевский Н. Философия искусства : Краткий курс лекций. - Москва: Юрайт, 2020. - 351 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/455731>

6.3 Иные источники:

1. Архитектура - archi.ru
2. Библиотека ГОСТов - www.vsegost.com
3. Библиотека дизайнера - <http://rosdesign.com/design/bookofdesign.htm>
4. Журнал «Новый Мир Искусства» - <http://www.worldart.ru/>
5. Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

7-Zip 9.20

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>
2. Scopus: база данных . – URL: <https://www.scopus.com>
3. Springer Open (ресурсы Springer открытого доступа): база данных. – URL: <https://www.springeropen.com>
4. Web of Science: политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных . – URL: <https://apps.webofknowledge.com>
5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
6. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
7. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
8. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. – URL: <http://www.tambovlib.ru>
9. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>
10. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
11. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: <http://www.biblioclub.ru>
12. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>
13. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.