

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
(СФИ)

Принято
Ученым советом СФИ
27.06.2022 г., протокол № 4;
в ред., принятой Ученым советом:
протокол от 24.04.2023 г., № 2

Утверждено
приказом ректора
от 28.06.2022 г. № 22-22 од
в ред. приказа от 25.04.2023 г., № 10/1- 23 од

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ ЯЗЫКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Дополнительная общеобразовательная программа –
дополнительная общеразвивающая программа
«Основы языка изобразительного искусства»

Форма обучения: очная
Прием 2023 г.

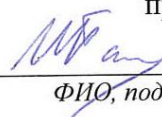
Преподаватели:

А.М. Копировский, заведующий
кафедрой богословия, научный
сотрудник

ФИО, подпись

М.Б. Патрушева, старший
преподаватель

ФИО, подпись

Москва
2023

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

Обновлено:

1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

Содержание:

Аннотация	4
1. Предмет, цели и задачи дисциплины.....	5
2. Объём дисциплины и виды учебной работы	5
3. Структура и содержание дисциплины.....	6
3.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения.....	6
3.2. Содержание дисциплины	7
4. Требования к результатам освоения дисциплины.....	9
5. Образовательные технологии.....	9
6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы слушателей.....	10
7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации слушателей по дисциплине.....	11
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения	12
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
11. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины	13

Аннотация

Дисциплина «Основы языка изобразительного искусства» входит в дополнительную общеобразовательную программу – дополнительную общеразвивающую программу «Основы языка изобразительного искусства». Цель освоения дисциплины «Введение в изобразительное искусство» – формирование начальных представлений о языке искусства, об основных художественных задачах – композиции и пространстве – как исходных для всех видов и жанров изобразительного искусства; знакомство с авторами всемирно признанных произведений и менее известными архитекторами, художниками, скульпторами; обучение первоначальным навыкам восприятия художественных произведений.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие *задачи*:

- 1) представить основные виды изобразительного искусства: скульптуру, архитектуру, живопись, выразительные средства и техники, которыми они пользуются;
- 2) рассмотреть характерные произведения основных видов изобразительного искусства – архитектуры, скульптуры и живописи, а также некоторых видов прикладного искусства, раскрывая их композиционные и пространственные решения;
- 3) показать связь образа в художественном произведении и решении композиционной и пространственной задач через сопоставление произведений разных эпох между собой в контексте европейской художественной культуры;
- 4) раскрыть содержание языка искусства, его роль в создании гармоничной композиции и единого пространства во всех видах и жанрах изобразительного искусства;
- 5) познакомить с авторами всемирно признанных произведений и менее известными архитекторами, художниками, скульпторами, в первую очередь - в духовно-эстетическом, а не историко-стилистическом контексте.

Программой предусмотрены следующие виды контроля:

- текущий контроль успеваемости: устный опрос по вопросам;
- промежуточная аттестация: зачёт в форме устного собеседования с преподавателем по темам курса и (или) написания краткого отчета о посещении музея или храма.

Общая трудоемкость дисциплины составляет **114 ак. час.**

Программой дисциплины предусмотрены

для слушателей очной формы обучения: лекции (62 ак. ч.), практические занятия (35 ак. ч.), 17 ак.ч. отводится на самостоятельную работу.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, дистанционного обучения. При необходимости для каждого слушателя данной категории составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины.

Предмет дисциплины – язык искусства: выразительные средства и связь образа художественного произведения с решением композиционных и пространственных задач.

Целью изучения дисциплины является формирование начальных представлений о языке искусства, об основных художественных задачах – композиции и пространстве – как исходных для всех видов и жанров изобразительного искусства; знакомство с авторами всемирно признанных произведений и менее известными архитекторами, художниками, скульпторами; обучение первоначальным навыкам восприятия художественных произведений.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие *задачи*:

- 1) представить основные виды изобразительного искусства: скульптуру, архитектуру, живопись, выразительные средства и техники, которыми они пользуются;
- 2) рассмотреть характерные произведения основных видов изобразительного искусства – архитектуры, скульптуры и живописи, а также некоторых видов прикладного искусства, раскрывая их композиционные и пространственные решения;
- 3) показать связь образа в художественном произведении и решении композиционной и пространственной задач через сопоставление произведений разных эпох между собой в контексте европейской художественной культуры;
- 4) раскрыть содержание языка искусства, его роль в создании гармоничной композиции и единого пространства во всех видах и жанрах изобразительного искусства;
- 5) познакомить с авторами всемирно признанных произведений и менее известными архитекторами, художниками, скульпторами, в первую очередь - в духовно-эстетическом, а не историко-стилистическом контексте.

2. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		1	2
Контактная работа слушателей с преподавателем (всего)	97	50	47
<i>в том числе:</i>			

Занятия лекционного типа (лекции)	62	32	30
Занятия семинарского типа, в том числе:			
Семинары			
Практические занятия	35	18	17
Самостоятельная работа (всего)	17	7	10
в том числе:			
Подготовка к семинарам, выполнению заданий, чтение литературы и т.д.			
Посещение музеев, экскурсии по храмам	15	6	9
Выполнение письменных заданий	2	1	1
Вид промежуточной аттестации: зачёт			
Общая трудоемкость часов	114	57	57

3. Структура и содержание дисциплины

3.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения

№	Темы	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы (в часах)							Всего часов	Формы текущего контроля успеваемости; форма промежуточной аттестации
				Контактная работа с преподавателем			Самостоятельная работа					
				Лекции	Семинар	Практические занятия	Подготовка к семинарам, чтение литературы и т.д.	Посещение музеев, экскурсии по храмам	Выполнение письменных заданий	Всего самостоятельной работы		
1	«Чудеса света» в области архитектуры и изобразительного искусства	1	1	2		1					3	Собеседование на зачёте.
2	Скульптура	1	2-8	14		7					21	Собеседование на зачёте.
3	Живопись	1	9-17	16		8		6		6	30	Собеседование на зачёте.
4	Промежуточная аттестация: зачёт	1	18			2			1	1	3	Зачет в виде устного собеседования с преподавателем по темам курса.

											Письменное задание.	
5	Архитектура	2	1-7	14		7				21	Собеседование на зачёте.	
6	Разные виды искусства	2	8-12	10		5				15	Собеседование на зачёте.	
7	Христианский храм как целое	2	13-18	6		3		9		9	18	Собеседование на зачёте.
8	Промежуточная аттестация: зачёт	2	19			2			1	1	3	Зачет в виде устного собеседования с преподавателем по темам курса. Письменное задание.
	Всего			62		35		15	2	17	114	

3.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. «Чудеса света» в области архитектуры и изобразительного искусства

Парфенон. Венера Милосская. София Константинопольская. «Троица» Андрея Рублева. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля. «Давид» Микеланджело. «Мона Лиза» Леонардо. «Возвращение блудного сына» Рембрандта. «Мыслитель» Родена.

Раздел 2. Скульптура.

Тема 1. «Дорифор» Поликлета – «Давид» Микеланджело – осмысление античности.

Тема 2. Ника Самофракийская/Тираноборцы и «Рабочий и колхозница» Мухиной – композиция.

Тема 3. Пергамский алтарь и «Врата ада» Родена – пространство горельефов.

Тема 4. Египетские рельефы и скульптуры Генри Мура – форма и контрформа.

Тема 5. Скифское золото и Иван Ефимов – работа с формой и материалом.

Тема 6. «Лаокоон с сыновьями» и «Аполлон и Дафна» Бернини – динамика и экспрессия образов.

Тема 7. Римские бюсты и Ута Балленштедтская в Наумбурге – образ человека.

Раздел 3. Живопись.

Тема 1. Питер Брейгель Старший «Охотники на снегу (Времена года)» и Петров-Водкин «Полдень. Лето», 1917 – пространственное решение – образ космоса.

Тема 2. Мона Лиза Леонардо да Винчи и Стрепетова Ильи Репина – живописная среда.

Тема 3. «Ночной дозор» Рембрандта и «Последний день Помпеи» Брюллова – пространство картины.

Тема 4. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля и Богородица с Младенцем Васнецова в Киеве – стиль и стилизация.

Тема 5. «Марокканский триптих» Матисса и среднеазиатский цикл Павла Кузнецова – цвет в живописи.

Тема 6. «Жиль» Ватто и «Голгофа» Ге – образ человека.

Тема 7. Фреска «Свт. Николай» Дионисия и икона «Свт. Николай» из Твери, нач. XV в. (музей Рублева) – преображенная человечность.

Тема 8. «Явление Мессии» А. Иванова и «Душа народа» М. Нестерова – композиция «хоровой» картины.

Раздел 4. Архитектура.

Тема 1. Парфенон и Нотр-Дам де Пари – языческий и христианский храмы на базиликальной основе.

Тема 2. Сан-Миньято и Дмитриевский собор во Владимире – целостная архитектурная композиция, но разные конструкция и движение внутри храмов.

Тема 3. Собор св. Петра в Риме и Исаакиевский собор в Петербурге – купол.

Тема 4. Вилла Ротонда и Дом Пашкова – центрическая композиция.

Тема 5. «Башня III Интернационала» Татлина и покойные «Башни-близнецы» в Нью-Йорке – архитектура с пространством, открытым вовне, и с замкнутым пространством (спираль и параллелепипед).

Тема 6. Бурдж-Халифа в Дубае и проект Дворца Советов (на месте Храма Христа Спасителя) – новые «вавилонские башни».

Тема 7. Комплекс «Москва-Сити» и храм Василия Блаженного – эффект композиции из разных объемов.

Раздел 5. Разные виды искусства.

Тема 1. Сады Боболи во Флоренции, Версаль, Петергоф – развитие традиции.

Тема 2. Шпалеры «Анжерский апокалипсис», русские плащаницы, «Поклонение волхвов» мастерской Уильяма Морриса – ткачество и шитье.

Тема 3. Бронзовые двери Сан-Дзено (Корсунские врата, Золотые ворота Гибerti) и другие произведения – литье.

Тема 4. Книжная миниатюра.

Тема 5. Искусство шрифта.

Раздел 6. Христианский храм как целое.

Тема 1. Раннехристианский храм.

Тема 2. Средневековый храм.

Тема 3. Храм Нового времени.

Контрольный итоговый вопрос: есть в них «синтез искусств» или нет, и почему?

Самостоятельная работа включает в себя посещение музеев и храмов Москвы (I семестр – два музея или храма; во II семестре – три музея или храма):

- 1) Государственная Третьяковская галерея
- 2) Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
- 3) Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
- 4) Музеи Московского Кремля
- 5) Церковь Живоначальной Троицы в Никитниках

4. Требования к результатам освоения дисциплины

В процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы языка изобразительного искусства» слушатели должны будут:

- знать основные виды изобразительного искусства (архитектура, скульптура и живопись, а также некоторые виды прикладного искусства) и их характерные произведения;
- приобрести базовые навыки восприятия художественных произведений, прежде всего – умения внимательно и последовательно смотреть на художественные произведения, воспринимая их язык и «речь» на этом языке, несводимую к сюжету и сходству с натурой;
- развить способность формулировать и обосновывать свое мнение о произведениях искусства через диалог и самостоятельное их изучение в музеях.

5. Образовательные технологии

В рамках дисциплины используются следующие образовательные технологии:

- 1) информационно-рецептивные технологии (лекция, чтение литературы);
- 2) репродуктивные технологии (подготовка сообщений с использованием литературы по курсу, лекционных и справочных материалов);

3) интерактивные технологии (дискуссии на практических занятиях).

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими слушателями, создании комфортного психологического климата в учебной группе.

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной образовательной программы.

№	Наименование темы	Виды учебной работы	Образовательные технологии
1	«Чудеса света» в области архитектуры и изобразительного искусства	Лекция Практическое занятие	Лекция с элементами дискуссии, чтение литературы; практическое занятие в диалоговом режиме
2	Скульптура	Лекция Практическое занятие	Лекция с элементами дискуссии, чтение литературы; практическое занятие в диалоговом режиме
3	Живопись	Лекция Практическое занятие	Лекция с элементами дискуссии, чтение литературы; практическое занятие в диалоговом режиме
4	Архитектура	Лекция Практическое занятие	Лекция с элементами дискуссии, чтение литературы; практическое занятие в диалоговом режиме
5	Разные виды искусства	Лекция Практическое занятие	Лекция с элементами дискуссии, чтение литературы; практическое занятие в диалоговом режиме
6	Христианский храм как целое	Лекция Практическое занятие	Лекция с элементами дискуссии, чтение литературы; практическое занятие в диалоговом режиме

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы слушателей

- Основная и дополнительная литература по дисциплине;
- Интернет-ресурсы;
- Конспекты лекций;
- Материалы практических занятий.

Самостоятельная работа слушателей организуется с использованием ресурсов научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» (<http://rucont.ru/collections/641>), Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (<http://elibrary.ru>) и свободного доступа к интернет-ресурсам.

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации слушателей по дисциплине

Текущая аттестация (контроль) предусматривает оценку знаний обучающихся в семестровый период и осуществляется на занятиях практического типа (практических занятиях), а также на самостоятельной работе.

Оценка знаний на практических занятиях осуществляется в формах:

- опроса (в том числе за участие в дискуссии);
- выступлений (тезисов, докладов, сообщений, проч.);
- выполнения отдельных индивидуальных заданий (в том числе заданий по выбору, включая эссе),
- прочее.

Критериями оценивания на практических занятиях выступают: полнота и глубина усвоения фактического материала по теме занятия; осознанность, гибкость и конкретность в толковании используемого материала для практического выполнения задания; действенность знаний, умение применять знания на практике в процессе выполнения конкретного практического задания.

Проведение всех форм текущей аттестации возможно (допускается) дистанционно (ДОТ) при соблюдении условий идентификации обучающегося и доказательности академической честности.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета в конце каждого семестра, который проходит в виде устного собеседования с преподавателем по изученным темам программы и (или) написания краткого отчета о посещении музея или храма.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Литература:

Основная литература

- 1) Даниэль С.М. Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. Л., 1990.
- 2) Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М., 1985.
- 3) Головин В.П. От амулета до монумента. Книга об умении видеть и понимать скульптуру. М., 1989.
- 4) Мелик-Пашаев А.А. Мир художника. М., 2000.

Дополнительная литература

1) Фаворский В.А. О композиции // Литературно-теоретическое наследие. М.: Советский художник, 1988.

2) Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М.: Искусство, 1970

Электронные образовательные ресурсы

1) Официальный сайт Свято-Филаретовского института <https://sfi.ru/>

2) Личный кабинет обучающегося <https://kabinet.sfi.ru/login/index.php>

3) ИРБИС <http://biblio.sfi.ru/>

4) Университетская библиотека онлайн: Электронная библиотечная система <https://biblioclub.ru/>

5) eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека <https://elibrary.ru>

6) РУКОНТ: национальный цифровой ресурс: межотраслевая электронная библиотека <https://rucont.ru>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

№ п/п	Название	Описание
1	Операционная система Windows 10	Операционная система корпорации Microsoft, ориентированная на управление компьютером и прикладными программами с помощью графического интерфейса.
2	Office Standard 2013 Russian Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 OneNote 2013 Outlook 2013 Publisher 2013	Пакет программ для работы с документами, электронной почтой и подготовки презентаций.
3	VLC, ver. 3.0.8	Медиапроигрыватель.
4	Adobe Acrobat Reader DC	Бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF.
5	ИРБИС64+ в составе четырех АРМ «Администратор», «Каталогизатор», «Книговыдача», модуля Web ИРБИС64+	Российская система автоматизации библиотечных технологий, предназначенная для создания и ведения электронной библиотеки
6	Программа TrueConf, тариф на 21 пользователя и 10 одновременных соединений	Отечественная программа видеоконференцсвязи с использованием облачной среды
7	NonVisual Desktop Access (NVDA)	Бесплатная программа экранного доступа для операционных систем семейства Windows, позволяющая незрячим и слабовидящим пользователям работать на компьютере.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Требования к аудиториям для проведения занятий

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и оборудования: учебные столы со стульями, меловая или маркерная доска. Для проведения лекционных занятий желательна также наличие (сверх того, что перечислено выше) проектора и экрана.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и слушателей

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели.

Требования к специализированному оборудованию

Специализированное оборудование не требуется.

Требования к программному обеспечению учебного процесса

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет.

Программное обеспечение

Наличие специализированного программного обеспечения не требуется.

11. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины

Для освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием данной рабочей программы, с целями и задачами дисциплины, ее тематическим планом, связями с другими дисциплинами образовательной программы, с рекомендованной литературой (электронные и печатные издания) и др. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. При подготовке к очередным лекциям целесообразно кратко повторить пройденное, обращаясь к конспекту и учебной литературе с особым вниманием к проблемному полю той или иной темы. В самостоятельной работе необходимо соблюдать рекомендации преподавателя.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида.