

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

Принято
ученым советом СФИ
протокол от 22.04.2024 № 2

Утверждено
приказом ректора
от 23.04.2024 № 15-24 од

Основы языка изобразительного искусства

Рабочая программа дисциплины

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная
общеразвивающая программа для взрослых «Основы языка
изобразительного искусства»

Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2024

Общая нагрузка 114 ак. ч.			
Форма обучения	Очная		
	1 / 1	1 / 2	Итого
Курс / Семестр			
Контактная работа, в том числе:	50	47	97
Лекции	32	30	62
Практические занятия	18	17	35
Самостоятельная работа	7	10	17
ИТОГО	57	57	114
В том числе в форме практической подготовки	0	0	0
Форма промежуточной аттестации	Зачет		

Рабочая программа дисциплины

Основы языка изобразительного искусства

Разработчик(и):

М. Б. Патрушева

Рецензент(ы):

А. М. Копировский, к. пед. н., доцент

1. Цели и задачи дисциплины

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. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины (модуля) в программе

Программа реализуется в 1, 2-м семестрах для слушателей очной формы обучения.

Требования к предварительной подготовке обучающегося

Освоение курса «Основы языка изобразительного искусства» требует знания об истории человеческого общества с древнейших времён и до начала XXI века в пределах программы средней школы, а также способности внимательно слушать и смотреть, готовности к новому взгляду на знакомые вещи.

Дисциплины и практики, для которых изучение дисциплины необходимо как предшествующее

Нет.

3. Требования к результатам обучения по дисциплине

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.

4. Содержание и структура дисциплины

4.1. Содержание дисциплины (модуля)

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 ПетровВодкин «Полдень. Лето», 1917 – пространственное решение – образ космоса.

Тема 2. Мона Лиза Леонардо да Винчи и Стрпетова 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 Дмитровский 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 Гиберти) 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.

4.2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения

Тема	Вид учебной деятельности	Объём, ак. ч.	В том числе в форме практической подготовки
1 семестр			
Контактная работа		50	
«Чудеса света» в области архитектуры и изобразительного искусства	Лекция	2	
«Чудеса света» в области архитектуры и изобразительного искусства	Практическое занятие	1	
Скульптура.	Лекции	14	
Скульптура.	Практические занятия	7	
Живопись.	Лекции	16	
Живопись.	Практические занятия	8	
Итоговое практическое занятие.	Практическое занятие	2	
Самостоятельная работа		7	
Промежуточная аттестация – зачет			
2 семестр			
Контактная работа		47	
Архитектура	Лекции	14	
Архитектура	Практические занятия	7	
Разные виды искусства	Лекции	10	

Тема	Вид учебной деятельности	Объём, ак. ч.	В том числе в форме практической подготовки
Разные виды искусства	Практические занятия	5	
Христианский храм как целое	Лекции	6	
Христианский храм как целое	Практическое занятие	3	
Итоговое практическое занятие.	Практическое занятие	2	
Самостоятельная работа		10	
Промежуточная аттестация – зачет			

5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

5.1. Текущий контроль успеваемости

Форма

Учет посещаемости занятий; оценка участия обучающегося в дискуссии и выполнение письменного задания.

Периодичность

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра.

Преподаватель ведет учет посещаемости обучающихся. В случае отсутствия обучающегося в журнале текущего контроля успеваемости и посещаемости ставится отметка «Н» (не был).

Письменное задание

Короткая (не более 0.5 страница) письменная работа в свободной форме по итогу самостоятельного посещения музея или храма: самое яркое впечатление и почему.

Критерии оценивания

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся участвовал в дискуссии на практических занятиях: придерживался темы в границах поставленного вопроса, давал самостоятельную оценку изученного материала, проявлял гибкость и конкретность в толковании материала, аргументировал свою позицию.

Оценка «не зачтено» выставляется, если в дискуссии на практических занятиях обучающийся не придерживался темы в границах поставленного вопроса, его позиция не была аргументирована или содержала грубые ошибки.

5.2. Промежуточная аттестация

Форма

Зачет.

Периодичность

По завершении изучения дисциплины в конце семестра.

Порядок проведения

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы языка изобразительного искусства» является зачет в конце каждого семестра, который проходит в виде устного собеседования с преподавателем по изученным темам программы и написания итоговой работы.

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего контроля успеваемости, проводимого в течение семестра.

Письменная итоговая работа

Короткая (1 страница) письменная работа в свободной форме, ответ на вопрос: есть ли в храмах, рассмотренных на заключительных занятиях, «синтез искусств» или нет, и почему?

Список вопросов к зачёту

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 Балленшtedтская 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 Дмитровский 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 Гиберти) 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.

Критерии оценивания

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся в ходе устного собеседования показал полноту и глубину усвоения фактического материала, придерживался темы в границах поставленного вопроса, давал самостоятельную оценку изученного материала, проявлял гибкость и конкретность в толковании материала, аргументировал свою позицию; в итоговой письменной работе дал ответ на поставленный вопрос.

Оценка «не зачтено» выставляется, если в ходе устного собеседования обучающийся не показал полноту и глубину усвоения фактического материала, не придерживался темы в границах поставленного вопроса, его позиция не была аргументирована и содержала грубые ошибки; в письменной работе не был дан ответ на поставленный вопрос.

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины

6.1. Печатные и электронные издания

Авторы	Заглавие	Изд-во, год	Стр.	Эл. адрес для эл. изданий
Головин В. П.	От амулета до монумента. Книга об умении видеть и понимать скульптуру.	М., 1999	128	
Даниэль С. М.	Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя.	Л., 1990	223	
Иконников А. В.	Художественный язык архитектуры	Москва : Искусство, 1985	175	
Мелик-Пашаев А. А.	Мир художника	Москва : Прогресс-Традиция, 2000	271	

6.2. Электронные образовательные ресурсы

Название	Ссылка
Официальный сайт Свято-Филаретовского института	https://sfi.ru
Личный кабинет обучающегося	http://eios.sfi.ru/WebApp/#/

6.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Название	Ссылка
БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал	bogoslov.ru
Православная энциклопедия / под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла	pravenc.ru

6.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

Название	Описание
Windows 8, Windows 10	Операционная система корпорации Microsoft, ориентированная на управление компьютером и прикладными программами с помощью графического интерфейса.
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.
VLC, ver. 3.0.8	Медиапроигрыватель.
Adobe Acrobat Reader DC	Бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF.
ИРБИС64+ в составе четырех АРМ «Администратор», «Каталогизатор», «Книговыдача», модуля Web ИРБИС64+	Библиотечная программа.
Программа TrueConf, тариф на 21 пользователя и 10 одновременных соединений	Отечественная программа конференцсвязи с использованием облачной среды
NonVisual Desktop Access (NVDA)	Бесплатная программа экранного доступа для операционных систем семейства Windows, позволяющая незрячим и слабовидящим пользователям работать на компьютере.

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Оснащение аудиторий:

- парты, стулья для слушателей;
- стол, стул для преподавателя;
- ЖК панель;
- настольный микрофон;
- акустическая система;
- компьютер для преподавателя с видеокамерой;
- возможность подключения к сети Интернет (в том числе по каналу Wi-Fi) и обеспечения доступа к ЭИОС для преподавателя и обучающихся.

7. Методические указания для обучающихся

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 самостоятельной работе необходимо соблюдать рекомендации преподавателя. Для прохождения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации необходимо ознакомиться с типовыми контрольными заданиями и материалами, содержащимися в разделе 5.

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 обучающегося данной категории составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе,

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида.