МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение

«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» (МЦХШ при РАХ)

119049, г. Москва, улица Крымский вал, дом 8, корпус 2, т/ф. (499) 238-21-00, e-mail: secretary@art-lyceum.ru

Согласовано

Утверждаю

Заместитель директора по развитию СПО и Директор МЦХШ при РАХ

реализации образовательных программ

Беликов А.В.

Губанов Д.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МДК 01.02 АНАЛИЗ ПАМЯТНИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
5-6 КЛАСС
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Разработана

Анфилова Т.И.

учитель истории искусства и анализа памятников

Клименко М.Д.

учитель истории искусства и анализа памятников

Аннотация рабочей программы дисциплины Анализ памятников (5-6 класс, СПО)

1. Цели и задачи дисциплины

Цель настоящей программы сформировать у обучающихся навыки по анализу и описанию памятников искусства и научить анализировать памятники различными методами. Задачи программы:

- 1. познакомить обучающихся с понятийным аппаратом искусствоведения;
- 2. научить самостоятельно описывать живописные, скульптурные и графические произведения;
- 3. объяснить методологию формально-стилистического анализа произведений искусства и научить им пользоваться самостоятельно;
- 4. научить различать формально-стилистические особенности произведений для определения времени и места создания произведения.

2. Формируемые компетенции

ОК 1,2,4,8,11 ПК 1.1, 1.2, 2.2, 2.7

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины

Уметь: определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений; применять знания истории искусства в художественно-проектной деятельности. Знать: основные этапы развития изобразительного искусства; основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Методология анализа памятников: основные понятия, задачи и особенности (21 ак. часов)

- Тема 1. Язык искусствоведения и язык искусства
- Тема 2. Искусствоведение как толкование искусства.
- Тема 3. Основные понятия истории искусства.
- Тема 4. Схема описания памятника.
- Тема 5. Связь образа произведения и его формально-стилистических особенностей.

Раздел 2. Живопись как вид искусства (49 ак. часов).

- Тема 1. Станковая картина.
- Тема 2. Понятие мимесиса и натуроподобия на протяжении истории
- Тема 3. Построение пространства на протяжении истории
- Тема 4. Колорит на протяжении истории.
- Тема 5. Светотеневая моделировка на протяжении истории.

- Тема 6. Композиция на протяжении истории.
- Тема 7. Формат, размер, рама.
- Тема 8. Колорит и цвет.
- Тема 9. Фактура и мазок

Раздел 3. Скульптура как вид искусства (40 ак. часов).

- Тема 1. Скульптура как вид искусства.
- Тема 2. Типы композиционного движения.
- Тема 3. Функции скульптуры.
- Тема 4. Виды скульптуры.
- Тема 5. Станковая скульптура и ее особенности.
- Тема 6. Значение цвета в скульптуре.
- Тема 7. Материалы скульптуры.
- Тема 8. Развитие формы в скульптуре.

Раздел 4. Графика как вид искусства (30 ак. часов).

- Тема 1. Особенности графики как вида искусства.
- Тема 2. Историческая эволюция графики.
- Тема 3. Материалы в графике.
- Тема 4. Гравюра и ее виды.

5. Виды учебной работы

Лекции, семинары, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа

6. Формы текущего контроля успеваемости студентов

Устные опросы, эссе

7. Виды и формы промежуточной аттестации

Контрольные работы в форме эссе

8. Разработчик аннотации

Учитель истории искусства и анализа памятников Клименко М.Д.

1. Пояснительная записка

Настоящая авторская программа составлена преподавателями МЦХШ при РАХ Анфиловой Т.И. и Клименко М.Д. на основе основной образовательной программы среднего профессионального образования 54.02.05 Живопись (по видам) с присвоением квалификации художникживописец, преподаватель.

Основные нормативные акты, на которые опирается настоящая программа:

- 1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 "Живопись (по видам)"
- 2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.07 "Скульптура"
- 3. Учебный план федерального государственного бюджетного профессионального учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств»
- 4. Устав федерального государственного бюджетного профессионального учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств»

Цель настоящей программы сформировать у обучающихся навыки по анализу и описанию памятников искусства и научить анализировать памятники различными методами. Задачи программы:

- 1. познакомить обучающихся с понятийным аппаратом искусствоведения;
- 2. научить самостоятельно описывать живописные, скульптурные и графические произведения;
- 3. объяснить методологию формально-стилистического анализа произведений искусства и научить им пользоваться самостоятельно;
- 4. научить различать формально-стилистические особенности произведений для определения времени и места создания произведения.

Настоящая программа рассчитана на 140 часов, в том числе контрольные работы - 12 часов; 128 часов практических работы.

Преобладающая форма освоения программы - аудиторная работа: уроки семинарского типа, в ходе которых обучающиеся путем самостоятельного исследования и обсуждения получают знания. Основные методы, применяемые на таких занятиях:

1. устное описание памятника;

- 2. "живые картины" воссоздание композиции произведения в группах;
- 3. заполнение таблиц с вопросами о памятниках.

Преобладающие формы текущего контроля знаний и навыков:

- 1. блиц-опросы: самостоятельная работа на 5 минут, где нужно выдать фактическую информацию;
- 2. "угадайка": самостоятельная работа, в ходе которой обучающимся предлагается назвать эпоху и место создания демонстрируемого произведения;
- 3. "шляпа": метод контроля с элементами геймификации, предполагающий, что один ученик объясняет остальному классу термин, не называя однокоренные слова.

Преобладающая форма промежуточной аттестации:

1. эссе, предполагающее описание и анализ конкретного памятника

Варианты тем для эссе:

- 1. Сравнительный анализ портрета князя Ф.Голицына в детстве И.Я.Вишнякова и портрета мальчика Челищева О.А.Кипренского. (ГТГ)
- 2. Сравнительный анализ "Портрета А.Б.Куракина" В.Л.Боровиковского и "Портрета П.А.Демидова" Д.Г.Левицкого (типология парадного портрет).
- 3. Пейзажные этюды А.Иванова: "Ветка", "Аппиева дорога" (художественные возможности эскиза в творчестве А.Иванова).
- 4. С.Щедрин «Веранда, обвитая виноградом» (образ Италии в живописи Щедрина)
- 5. Сравнительный анализ картины А.Г.Венецианова "Девушка с васильками" и картины В.Тропинина "Кружевница".
- 6. Сравнительный анализ картины А.Г.Венецианова «Лето. Жатва» и П.А.Федотова «Сватовство майора»
- 7. Сравнительный анализ картин «Девушка, освещённая солнцем» В.Серова и «Осенний букет» И.Е.Репина. (ГТГ)
- 8. М.А.Врубель. "К ночи" или «Сирень» (проблема станкового и декоративного у Врубеля).

- 9. "Мадонна с младенцем" Л.Кранаха Старшего (ГМИИ) и своеобразие северного Возрождения.
- 10.П.Лианори "Мадонна с младенцем и со святыми" и П.Бордоне "Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и СВ.Георгием".
- 11. Сравнительный анализ картин К. Лоррена "Пейзаж с похищением Европы" и Яна ван Гойена "Вид реки Ваал у Неймегена". Сравнительный анализ картин Рембрандта «Изгнание торгующих из храма» и «Артаксеркс, Аман и Эсфирь».
- 12. Голландские натюрморты-завтраки: В.Хеда «Ветчина и серебряная посуда» и П.Клас «Завтрак».
- 13. Сравнительный анализ картин "Вакханалия" П.П.Рубенса 1615 г. и "Великодушие Сципиона" Н.Пуссена 1645 г. (барокко-классицизм)
- 14. Я. Йорданс «Сатир в гостях у крестьянина» и Г. Метсю «Девушка за работой» (фламандский и голландский бытовой жанр).
- 15.Ф.Буше «Геркулес и Омфала».
- 16. Картины Ф. Гварди "Венецианский дворик" и "Венецианский вид"
- 17. Сравнительный анализ картин К. Моне "Бульвар капуцинок в Париже" и О. Ренуара "Купание на Сене. Лягушатник".
- 18. Сравнительный анализ картин Э. Дега «Танцовщица у фотографа» и «Голубые танцовщицы»
- 19. Сравнительный анализ картин П.Гогена "Сбор плодов" 1899 г. и В.Ван Гога "Красные виноградники в Арле" (ГМИИ)
- 20. Сравнительный анализ картин П.Сезанна "Персики и груши" и А.Матисса "Фрукты и бронза"

2. Содержание учебного курса

Раздел 1. Методология анализа памятников: основные понятия, задачи и особенности (21 ак. часов)

- Тема 1. Язык искусствоведения и язык искусства
- Тема 2. Искусствоведение как толкование искусства.
- Тема 3. Основные понятия истории искусства.
- Тема 4. Схема описания памятника.
- Тема 5. Связь образа произведения и его формально-стилистических особенностей.

Раздел 2. Живопись как вид искусства (49 ак. часов).

- Тема 1. Станковая картина.
- Тема 2. Понятие мимесиса и натуроподобия на протяжении истории
- Тема 3. Построение пространства на протяжении истории
- Тема 4. Колорит на протяжении истории.
- Тема 5. Светотеневая моделировка на протяжении истории.
- Тема 6. Композиция на протяжении истории.
- Тема 7. Формат, размер, рама.
- Тема 8. Колорит и цвет.
- Тема 9. Фактура и мазок

Раздел 3. Скульптура как вид искусства (40 ак. часов).

- Тема 1. Скульптура как вид искусства.
- Тема 2. Типы композиционного движения.
- Тема 3. Функции скульптуры.
- Тема 4. Виды скульптуры.
- Тема 5. Станковая скульптура и ее особенности.
- Тема 6. Значение цвета в скульптуре.
- Тема 7. Материалы скульптуры.
- Тема 8. Развитие формы в скульптуре.

Раздел 4. Графика как вид искусства (30 ак. часов).

- Тема 1. Особенности графики как вида искусства.
- Тема 2. Историческая эволюция графики.
- Тема 3. Материалы в графике.
- Тема 4. Гравюра и ее виды.

Учебно-тематический план

N	Наименование разделов, тем	Количес	В том числе, количество часов на проведение		
П / П		часов	Лаборатор ных работ	Практиче ских работ	Контрольны х Работ
1	Раздел 1. Методология анализа памятников:	4	0	4	0

	основные понятия,				
	задачи и особенности.				
	Тема 1. Язык				
	искусствоведения и язык				
	искусства.				
2	Раздел 1. Методология	5	0	4	1
	анализа памятников:				
	основные понятия,				
	задачи и особенности.				
	Тема 2. Искусствоведение				
	как толкование искусства.				
3	Раздел 1. Методология	6	0	6	0
	анализа памятников:				
	основные понятия,				
	задачи и особенности.				
	Тема 3. Основные понятия				
	истории искусства.				
4	Раздел 1. Методология	3	0	2	1
	анализа памятников:				
	основные понятия,				
	задачи и особенности.				
	Тема 4. Схема описания				
	памятника.				
5	Раздел 1. Методология	3	0	2	1
	анализа памятников:				
	основные понятия,				
	задачи и особенности.				
	Тема 4. Связь образа				
	произведения и его				
	формально-				
	стилистических				
	особенностей.				
6	Раздел 2. Живопись как	4	0	4	0
	вид искусства. Тема 1.				
	7, - 3				

	Станковая картина.				
7	Раздел 2. Живопись как вид искусства. Тема 2. Понятие мимесиса и натуроподобия на протяжении истории.	5	0	4	1
8	Раздел 2. Живопись как вид искусства. Тема 3. Построение пространства в картине на протяжении истории.	8	0	8	0
9	Раздел 2. Живопись как вид искусства. Тема 4. Колорит в картине на протяжении истории.	6	0	6	0
10	Раздел 2. Живопись как вид искусства. Тема 5. Светотеневая моделировка в картине на протяжении истории.	2	0	2	0
11	Раздел 2. Живопись как вид искусства. Тема 6. Композиция на протяжении истории.	9	0	8	1
12	Раздел 2. Живопись как вид искусства. Тема 7. Формат, размер, рама.	4	0	4	0
13	Раздел 2. Живопись как вид искусства. Тема 8. Колорит и цвет.	7	0	6	1
14	Раздел 2. Живопись как вид искусства. Тема 9. Фактура и мазок	4	0	4	0

15	Раздел 3. Скульптура как вид искусства. Тема 1. Скульптура как вид искусства.	3	0	3	0
16	Раздел 3. Скульптура как вид искусства. Тема 2. Типы композиционного движения.	4	0	3	1
17	Раздел 3. Скульптура как вид искусства. Тема 3. Функции скульптуры.	5	0	5	0
18	Раздел 3. Скульптура как вид искусства. Тема 4. Виды скульптуры.	7	0	6	1
19	Раздел 3. Скульптура как вид искусства. Тема 5. Станковая скульптура и ее особенности.	4	0	4	0
20	Раздел 3. Скульптура как вид искусства. Тема 6. Значение цвета в скульптуре.	2	0	2	0
21	Раздел 3. Скульптура как вид искусства. Тема 7. Материалы скульптуры.	7	0	6	1
22	Раздел 3. Скульптура как вид искусства. Тема 8. Развитие формы в скульптуре.	8	0	7	1
23	Раздел 4. Графика как вид искусства. Тема 1. Особенности графики как вида искусства.	6	0	6	0

24	Раздел 4. Графика как вид искусства. Тема 2. Историческая эволюция графики.	7	0	6	1
25	Раздел 4. Графика как вид искусства. Тема 3. Материалы в графике.	11	0	10	1
26	Раздел 4. Графика как вид искусства. Тема 4. Гравюра и ее виды.	6	0	6	0

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, оснащенного необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами представления учебной информации.

Оборудование учебного кабинета: школьные парты и стулья, меловая или маркерная доска. Технические средства обучения: **компьютер, проектор для показа слайдов и презентаций,** телевизор, видеомагнитофон или dvd-плеер для представления учебной информации.

Основная литература:

- 1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. Москва, 2015 год.
- 2. Гомбрих Э.Х. История искусств. Москва, 2019 год.
- 3. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Москва, 2013 год.

Цифровые образовательные ресурсы:

Сайт ГМИИ им. А.С. Пушкина: https://www.pushkinmuseum.art

Сайт ГТГ: https://www.tretyakovgallery.ru/

Онлайн-галерея Web Gallery of Art: https://www.wga.hu

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе

До начала изучения дисциплины «История искусств» у обучающихся должны быть сформированы следующие общие компетенции:

- 1. ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные, предметные результаты освоения основной образова-тельной программы основного общего образования.
- 2. ОК 11. Использовать результаты освоения предметной области «Ис-кусство» основной образовательной программы основного общего образо-вания в профессиональной деятельности.
- 3. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «История искусств», относятся знания, умения и виды деятельности, формируемые в процессе изучения дисциплин: «Изобразитель-ное искусство», «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание».

Предполагаемые результаты освоения дисциплины

- знакомство обучающихся с профессиональной терминологией и методами исследования искусства
- формирование у обучающихся навыков анализа произведений изобразительного искусства графики, живописи, архитектуры и скульптуры
- формирование у обучающихся навыков применения искусствоведческих подходов в исторических исследованиях