

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)»

«Одобрено»
Предметно-цикловой комиссией
Специальности «Живопись»
От «27» ноября 2017

«Утверждаю»
заместитель директора
ГАПОУ НСО НГХУ
Н.М. Шарова
«30» ноября 2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАМА - ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Наименование программы: «Анализ произведений изобразительного искусства»

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным / высшим художественным образованием (преподаватели детских художественных школ и детских школ искусств, изостудий, кружков)

Уровень квалификации: деятельность под руководством с проявлением самостоятельности при решении типовых практических задач. Планирование собственной деятельности, исходя из поставленной руководителем задачи. Индивидуальная ответственность.

Объем: 72 часа

Форма обучения: очная

Организация обучения: лекции (обзорная, информационная, дискуссионная), очная форма, 2 недели, 72 часа.

Составитель (разработчик):

Петренко Сергей Дмитриевич, преподаватель

г. Новосибирск, 2018 г.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Программа разработана на основе учебной дисциплины «Анализ произведения искусства» относящейся к общеобразовательному циклу профильных дисциплин ОДП.0

1.2. Область применения программы

Настоящая программа предназначена для развития общих и профессиональных компетенций по образовательному курсу «Анализ произведений изобразительного искусства». Целевая группа: специалисты со средним профессиональным / высшим художественным образованием (преподаватели детских художественных школ и детских школ искусств, изостудий, кружков)

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей): наличие среднего и/или высшего профессионального художественного образования по специальности «Станковая живопись»

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций:

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия;
ПК 2.7. Владеть культурой письменной и устной речи, профессиональной терминологией.

Программа направлена на освоение следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК) и(или) общих (общекультурных) компетенций (ОК) или универсальных компетенций (УК) ².

Код ОК.1;

Код ОК 4;

Обучающийся в результате освоения программы должен иметь практический опыт:

- применять полученные знания в профессиональной педагогической деятельности в соответствии с профилем подготовки;
- владеть профессиональной терминологией и основными формальными категориями композиции.

уметь:

- аналитически осмысливать и интерпретировать произведение искусства;
- осуществлять различные виды анализа художественных произведений;
- находить и использовать для анализа художественных произведений необходимую искусствоведческую информацию;
- применять полученные знания в профессиональной педагогической деятельности в соответствии с профилем подготовки.

знать:

- основные средства художественной выразительности;
- основные виды анализа и интерпретации произведений;
- профессиональную терминологию.

1.5. Форма обучения – очная

Режим занятий: ежедневно с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00

**1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы -
удостоверение о повышении квалификации**

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН *

Наименование компонентов программы	Обязательные аудиторные учебные занятия (час.)		Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (час.)	Практика – подготовка выпускной квалификационной работы (час.)		Всего учебной нагрузки (час.)
	всего	в т. ч., практических и семинарских занятий		всего	В т.ч. консультации преподавателя	
Анализ произведений изобразительного искусства	69	10	10	6	2	100
Промежуточная аттестация**	-	-	-	-	-	-
Итоговая аттестация	3					

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Компоненты программы	Аудиторные занятия				Практика	Итоговая аттестация
	1 день	2 день	3 день	4 день		
Анализ произведений изобразительного искусства	Общие проблемы анализа и интерпретации художественного произведения	«Регулярное поле изображения.»	Правила группировки	Формообразующие свойства S-образных линий	--	
	5 день Перспектива как модель восприятия пространства. Античная оптика. Средневековая модель пространства	6 день Виды перспективного построения: осевая, линейная (центральная), обратная, воздушная	7 день Иконография: фактическое, условное и внутреннее значения восприятия. Сводная таблица Э.Пановского.	8 день		

		9 день		10 день		11 день	12 день	
	Ритм как структура художественной формы. Организирующая функция ритма»		Усложненные формы линейного ряда. Количественные и качественные характеристики ритма		Равновесие, контраст, аналогия, симметрия и асимметрия, динамика и статика	«Контраст тональный, оптимальный визуальный контраст		
		13 день	14 день					14 день
	Виды симметрии: зеркальная, осевая, зеркально-осевая, винтовая. Главное и второстепенное		Композиционный и смысловой центр композиции, цельность. Объем, фактура, ракурс.					Методы анализа картины

4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН)

Наименование модулей и тем программы	Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся	Объем часов	
1	2	3	
Наименование компонента программы Анализ произведений изобразительного искусства ____		*3	
Тема 1.1. ____ Общие проблемы анализа и интерпретации художественного произведения.	Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы)	Уровень освоения	* кол-во часов на всю тему
	1. Общие проблемы анализа и интерпретации художественного произведения. Художественный образ в искусстве.	**2	6
	2. Выразительно-смысловая структура произведения. Структурные уровни содержания: изображаемое, выражаемое, семантика материала и композиционной формы Правила группировки.	**2	6
	3. Формообразующие свойства S-образных линий	**2	6
	<i>Тематика учебных занятий</i>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Лекция «Общие проблемы анализа и интерпретации художественного произведения.» 2. Лекция «Регулярное поле изображения.» 3. Лекция «Правила группировки.» 4. Лекция «Формообразующие свойства S-образных линий» 		* кол-во часов на занятие	
		4	
		5	
		5	
		4	
		*	
Тема 1.2. Перспектива как модель восприятия пространства	Содержание	Уровень освоения	* кол-во часов на всю тему
	1. Перспектива. Определение. Перспектива как модель восприятия пространства. Античная оптика.	**2	6
	2. Средневековая модель пространства. Перспективное построения у Яна ван Эйка, Д. Боутса, Ф.Брунеллески, К, Петрова-Водкина. Виды перспективного построения: осевая, линейная (центральная), обратная, воздушная. Сферическая перспектива и перцептивная.	**2	6
	3. Иконография: фактическое, условное и внутреннее значения восприятия. Сводная таблица Э.Панофского.	**2	6

	Тематика учебных занятий		* кол-во часов на всю тему
	1.. Лекция «Перспектива как модель восприятия пространства. Античная оптика. Средневековая модель пространства.»		6
	2. Лекция Виды перспективного построения: осевая, линейная (центральная), обратная, воздушная.»		6
	3. Лекция Иконография: фактическое, условное и внутреннее значения восприятия. Сводная таблица Э.Панофского.		6
Тема 1.3. Основные формально-композиционные категории	Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы)	Уровень освоения	* кол-во часов на всю тему 4 8 4 8
		**2	
		**2	
		**2	
		**2	
	1. Закономерности построения движения в композиции Принцип фазности восприятия. Ритмический строй композиции. Ритм природе. Ритм с точки зрения психологии восприятия.		
	2. Ритм как структура художественной формы. Организующая функция ритма. Усложненные формы линейного ряда. Количественные и качественные характеристики ритма.		
	3. Равновесие, контраст, аналогия, симметрия и асимметрия, динамика и статика. Контраст tonальный, оптимальный визуальный контраст.		
	4. Виды симметрии: зеркальная, осевая, зеркально-осевая, винтовая.		
			4

	<p>Тематика учебных занятий</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Лекция «Принцип фазности восприятия. Ритмический строй композиции. Ритм природе. Ритм с точки зрения психологии восприятия.»</i> 2. <i>Лекция «Ритм как структура художественной формы. Организующая функция ритма».</i> 3. <i>Лекция «Усложненные формы линейного ряда. Количественные и качественные характеристики ритма»</i> 4. <i>Лекция «Равновесие, контраст, аналогия, симметрия и асимметрия, динамика и статика.»</i> 5. <i>Лекция «Контраст тональный, оптимальный визуальный контраст.»</i> 6. <i>Лекция «Виды симметрии: зеркальная, осевая, зеркально-осевая, винтовая.»</i> 7. <i>Практическое занятие «Главное и второстепенное.»</i> 8. <i>Практическое занятие «Композиционный и смысловой центр композиции, цельность. Объем, фактура, ракурс.»</i> 9. <i>Практическое занятие (итоговая аттестация) «Методы анализа картины»</i> 		<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>3</p>
<p>Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении компонента программа (если предусмотрена)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u> </u> Методы анализа картины: формальный, иконографический, 2. <u> </u> Методы анализа картины: социологический, психологический, 3. <u> </u> Методы анализа картины: семиотический 			<p>*</p> <p>10</p>
<p>Практика (если предусмотрена для данного компонента программы) 1. _____ 2. _____</p>			<p>*</p>

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

Технические средства обучения:

-цифровой проектор; -экран, прочее мультимедийное оборудование

5.2. Информационное обеспечение обучения Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: учебное пособие / Н. А. Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец и др.; под ред. Н. А. Яковлевой. - М., 2005. – 254 с.
2. Волков Н. Композиция в живописи. – М, 1977. – 123 с.
3. Вельфлин Э. Основные понятия истории искусств. – М, 2009. – 128 с.
4. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. – М, 1970. – 231 с.
5. Гильдебрандт А. Проблема формы в изобразительном искусстве. – М, 1913. – 65 с.
6. Даниэль С. Искусство видеть. – СПб, 2006. – 215 с.
7. Даниэль С. Картина классической эпохи. – М, 1986. – 312 с.
8. Даниэль С. Статьи разных лет. – СПб, 2013. – 254 с.
9. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. – СПб, 2010. – 96 с.
10. Мелодинский Д. Ритм в архитектурной композиции. – М, 2012. – 188 с.
11. Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». – СПб, 2004. – 196 с.
12. Панофский Э. Этюды по иконологии. – СПб, 2009. – 314 с.
13. Раушенбах Б. Пространственные построения в живописи. – М, 1980. – 166 с.

Дополнительные источники:

1. Дворжак М. История искусства как история духа. – СПб, 2001. – 357 с.
2. Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. – СПб, 2000. – 422 с.
3. Ландо С. Фотокомпозиция для киношколы. – СПб, 2009. – 266 с.
4. Якимович А. Эпоха сокрушительных творений. – М, 2009. – 285 с.

5.3. Организация образовательного процесса

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров: Среднее профессиональное и/или высшее

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Формы итоговой аттестации устные выступления

Общая характеристика итоговой аттестации (при необходимости)

Результаты (освоенные профессиональные и общие компетенции)	Основные показатели оценки результата компетенции
ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия;	Анализирование и оценивание формально-композиционных и сюжетных решений художественного произведения; сравнение и определение композиционных приемов присущих художественному произведению; истолкование фактического и условного (скрытого) содержания вложенного в произведение
ПК 2.7. Владеть культурой письменной и устной речи, профессиональной терминологией.	Точное и грамотное владение профессиональной терминологией
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Освоение литературных источников по анализу художественного произведения с целью его дальнейшего применения в преподавательской и творческой деятельности