

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
«Скульптура»
Гринев О.В.

«25» мая 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Синтез искусства и архитектуры

Уровень основной образовательной программы специалитет
Специальность 54.05.04. «Скульптура»
Специализация художник - скульптор
Форма обучения очная
Факультет художественный
Кафедра скульптура

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		9	10	
5	180	120	30	30	Зачёт

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.04. «Скульптура», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1018 от 13 августа 2020 г.

Программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «20» мая 2021 г., протокол № 18.

Разработчик:

Профессор Истомин Н.А.

Заведующий кафедрой «Скульптура»:

Профессор Гринёв О.В.

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель:

Получить обширные знания в области взаимодействия различных видов визуально-пластических искусств, а также соотносить их с другими жанрами и видами искусств.

1.2 Задачи:

свободно ориентироваться в хронологии развития изобразительного искусства, научиться сопоставлять явления и факты, для проведения грамотного структурного анализа;

- находить и объяснять факторы, влияющие на формообразование в различных видах изобразительного искусства, необходимые для сравнительного анализа и дальнейшего обобщения выявленных закономерностей;

- вычленять и определять роль скульптуры во взаимодействии с архитектурой и другими видами изобразительного искусства;

- применять полученные знания и навыки для аргументации образно-композиционных задач в самостоятельной творческой деятельности художника-скульптора.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Синтез искусства и архитектуры» включена в базовую часть дисциплин специализации Блока 1 и изучается в течение 9 и 10 семестров в объеме 60 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце 9 и 10 семестров обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ПК-3 способностью использовать на практике знания художественных стилей скульптуры, принципов взаимодействия ландшафтного и архитектурного пространства и скульптуры, способностью к созданию единого композиционного ансамбля в ландшафтном и архитектурном пространстве	Знать: способы применения теоретических знаний художественных стилей скульптуры в практической, творческой деятельности; принципы, стилистические характеристики и средства взаимодействия с пространством; понятия масштаба, сомасштабности Уметь: анализировать стилистику окружающего пространства для гармоничного вписания в него скульптуры и создания единого композиционного ансамбля любого вида скульптурного произведения; уметь применить на практике знания принципов масштаба и сомасштабности

<p>средствами монументальной, станковой, декоративной скульптуры</p>	<p>средствами скульптуры Владеть: навыками создания гармоничного композиционного ансамбля в любом окружающем пространстве различными средствами скульптуры; навыками практического владения средствами монументальной, станковой и декоративной скульптуры при работе над эскизом.</p>
<p>Пк-6 способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства и архитектуры</p>	<p>Знать: -критерии художественного анализа произведений изобразительного искусства и архитектуры Уметь: -проводить профессиональный анализ произведений изобразительного искусства и архитектуры Владеть: -навыками искусствоведческой оценки произведений изобразительного искусства и архитектуры</p>
<p>Пк-7 Способность дать профессиональную консультацию провести художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительного искусства, монументальных ансамблей и произведений скульптуры</p>	<p>Знать: - методику художественно-эстетического анализа и оценки художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве Уметь: -самостоятельно проводить профессиональные консультации; проводить художественно-эстетический анализ, давать оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве Владеть: - навыками общения с аудиторией и методами проведения профессиональных консультаций</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего
--------------------	----------	-------

	9	10	часов
Аудиторные занятия (всего)	30	30	60
лекционных	30	30	60
Самостоятельная работа (всего)	78	42	120
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)		Зачет	
Общая трудоёмкость, час	108	72	180
ЗЕ	3	2	5

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

9 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1.Композиционно-образная целостность в синтезе искусств.	Вводный обзор. Стиль и эпоха. Структура композиционной целостности.	ПК-3
2.Пространственные и колористические характеристики произведений искусств.	Взаимосвязь различных видов пространственных искусств по отдельным характерным признакам в различные исторические периоды.	ПК-3
3.Архитектоника синтеза искусств.	Тектоника архитектурной формы. Ордерные конструкции. Арочно-сводчатые конструкции. Каркас и конструкции периода промышленной революции. Новые типы тектонических структур.	ПК-3 ПК-6
4. Масштаб как образно-художественная категория.	Масштабный строй и масштабные связи. Структура масштабности. Коррекция масштаба. Градостроительный масштаб монументального искусства.	ПК-6 ПК-7
5.Синтез искусств как пространственная структура.	Критерии зрительного восприятия пространственных структур и пространственные взаимосвязи. Структура замкнутых пространств. Структура открытых пространств.	ПК-3 ПК-6 ПК-7

6. Синтез визуально-пространственных искусств как предмет изучения и исследования.	Рассмотрение проблем синтеза искусств на примерах современных произведений. Факторы, определяющие взаимосвязь визуальных искусств, появившиеся в новейшее время.	ПК-3 ПК-6 ПК-7
<p><i>Отчётность:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - реферативное исследование по одной из тем лекционного курса с последующей защитой; - объём текстовой части 15-20 страниц; - иллюстрации 15-20 шт.; - презентация- слайд-фильм 25-30 слайдов. 		

10 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1. Взаимосвязь видов искусств в различные исторические эпохи и внутри разных стилей.	1. Характерные аспекты рассмотрения синтеза искусств применительно к конкретному историческому периоду. 2. Древний Восток. Египет и Месопотамия. 3. Античная Греция и Античный Рим. 4. Византия и Древняя Русь. 5. Средневековое искусство Европы. 6. Искусство Средневековья в России. 7. Искусство итальянского Ренессанса. 8. Искусство барокко и классицизма в Европе и в России. 9. Искусство Востока – Индия, Китай, Япония. 10. Искусство эклектики и модерна в Европе. 11. Искусство первой половины XX века 12. Искусство второй половины XX века. 13. Новейшие тенденции. Взаимосвязь традиционных видов изобразительного искусства. Взаимовлияние искусства академического и «современного».	ПК-3 ПК-6 ПК-7
2. Проблематика в классификации и методике анализа современного искусства.	14. Что такое современное искусство? Влияние современной архитектуры, дизайна, аудиовизуальных искусств и цифровых технологий на современное искусство.	ПК-6 ПК-7
<p><i>Отчётность:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - реферативное исследование по одной из тем лекционного курса с последующей защитой; - объём текстовой части 15-20 страниц; - иллюстрации 15-20 шт.; - презентация- слайд-фильм 25-30 слайдов. 		

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

9 семестр

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
1. Композиционно-образная целостность в синтезе искусств	4	10	14
2. Пространственные и колористические характеристики произведений искусств.	6	12	18
3. Архитектоника синтеза искусств.	6	14	20
4. Масштаб как образно-художественная категория.	4	12	16
5. Синтез искусств как пространственная структура.	6	14	20
6. Синтез визуально-пространственных искусств как предмет изучения и исследования.	4	16	20
<i>Итого за 9 семестр:</i>	30	78	108
<i>Отчётность</i>			Зачёт с оценкой

10 семестр

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
1. Взаимосвязь видов искусств в различные исторические эпохи и внутри разных стилей.	26	30	56
2. Проблематика в классификации и методике анализа современного искусства.	4	12.	16
<i>Итого за 9 семестр:</i>	30	42	72
<i>Отчётность</i>			Зачёт оценка

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Левин И. Л. Способы творческой интерпретации изображений в скульптуре и архитектурном декоре: утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве учебно-методического пособия / И. Л. Левин. — Н. Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), 2016. — 215 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4335. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-528-00135-7.

2. Степанов Г. П. Композиционные проблемы синтеза искусств / Г. П. Степанов. — Л. : Художник РСФСР, 1984. — 319с.

6.2   Дополнительная литература

1. Ванслов В. В. Что такое искусство / В. В. Ванслов. — М. : Изобразительное искусство, 1988.
2. Взаимодействие искусств в современном художественном процессе : сборник по учебно-методическим вопросам / Академия художеств СССР. — Л. : ИЖСиА им. И.Е.Репина, 1988.
3. Добрынина Г. Г. Скульптура и пластическое моделирование: учебное пособие / Г. Г. Добрынина. — Владивосток: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), 2015. — 88 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4328. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Иконников А. В. Функция, форма, образ в архитектуре / А. В. Иконников. — М. : Стройиздат, 1986.
5. Мурина Е. Б. Проблемы синтеза пространственных искусств : очерки теории / Е. Б. Мурина. — М. : Искусство, 1982.
6. Проблемы взаимодействия искусств в художественной культуре зарубежных стран : сб. науч. тр. /; Академия художеств СССР, Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. — Л. : ИЖСиА им. И.Е.Репина, 1987.
7. Проблемы синтеза искусств и архитектуры : тематический сборник научных трудов. Вып.3 / И. И. Фомин. — Л., 1973.
8. Турчин В. С. Монумены и города : Взаимосвязь художественных форм монументов и городской среды / В. С. Турчин. — М. : Советский художник, 1982.
9. Швидковский О. А. Гармония взаимодействия: Архитектура и монументальное искусство: [синтез искусств] / О. А. Швидковский. — М. : Стройиздат, 1984.

6.3   Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза)или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php>(в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Аудитория для лекционных занятий по освоению дисциплины «Синтез искусства и архитектуры» укомплектована: столы- 3 шт., стулья- 6 шт., доска 1 шт., проектор 1 шт., компьютер с выходом в интернет 1 шт.

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
  - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
  - зал каталогов – 7 мест;

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (совстроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».