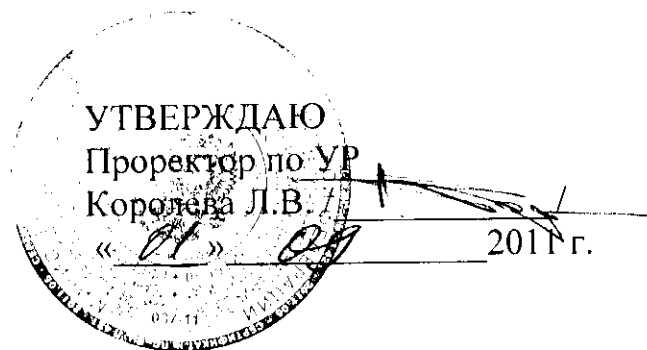

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. А.Л.ШТИГЛИЦА»

**ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ**

Направление подготовки **035300.68**
ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Квалификация (степень) выпускника: **магистр**

**ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:
ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ОБЩАЯ)**

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2011

Образовательная программа составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по соответствующему направлению и программе подготовки

Составитель: проф. В.П.Старк

Рецензент: проф. А.В.Корнилова

Рабочая программа принята на заседании кафедры « 03 » 06 20 11

Зав. кафедрой: Т.В. Горбунова

СОГЛАСОВАНИЕ:
Факультет МДИ

Декан факультета: И.М.Дикий

Учебно-методический отдел

Подпись сотрудника отдела (ФИО полностью)

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Программа «Методы анализа и интерпретации визуальных искусств» сегодня выступает одной из ведущих в общей системе программ магистрата по направлению «Искусства и гуманитарные науки». В ее рамках обучающиеся изучают историю визуальных искусств в специальном контексте – возможности проведения искусствоведческой экспертизы с целью атрибуции, установления авторства, датировки, возможного провенанса произведения искусства. На основе лекционного материала и практических занятий магистранты приобретают навыки и знания для определения времени создания произведения по датирующим признакам, установления наличия или отсутствия показаний возможности отнесения произведения к наследию того или иного автора и т.д.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ООП:

Современные проблемы гуманитарного знания

Пространственные искусства в мировой художественной культуре

Информационные технологии в гуманитарных и смежных областях

Народное искусство

История декоративно-прикладного искусства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Цикл:	М.П. Общенаучный	Самостоятельная	☒	Базовая	☐	Обязательная	☒
		Часть модуля	☐	Вариативная	☒	По выбору	☐

3. Трудоемкость и аттестация по дисциплине

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (30 уч. час.).

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	66		36	30	
В том числе:					
Лекции			16	14	
Практические занятия (ПЗ)			20	16	
Из них занятия в активных и интерактивных формах (в соответствии с ФГОС 40 %)			20	16	
Самостоятельная работа			36	30	

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
(всего)					
В том числе:					
Курсовой проект (работа)					
Реферат					
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>		х	х		
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)			<i>зачет</i>		
Общая трудоемкость час.	168				
	5				
зач. ед.					

4. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ (КОМПЕТЕНЦИИ) ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель программы:

профессиональная подготовка специалистов, владеющих знанием как в области истории и теории визуальных искусств, так и в области богатства их технологий и функционирования в разных общественных ситуациях. Частная задача - формирование у магистрантов знаний по современному состоянию атрибуции и экспертизы с целью подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности в этой области.

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6

5. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Научить магистрантов видению художественного произведения в контексте той исторической ситуации, в условиях которой оно появилось. Привить им навыки определения ценности художественного произведения, его особенностей в контексте того или иного исторического стиля. Важным моментом выступает формирование знаний современной эпохи, анализ особенностей функционирования художественного произведения в условиях современного рынка.

В результате магистрант должен:

Знать:

- художественные особенности произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства соответствующих исторических эпох;
- основные техники и материалы, применявшиеся в тот или иной исторический период в декоративно-прикладном искусстве;
- основные стили и направления, школы в истории визуальных искусств;
- методы проведения атрибуции и экспертизы произведений искусства различного периода.

Уметь:

- анализировать художественное произведение в контексте разных стилей, направлений, школ;
- оценивать объект экспертизы по профессиональным методикам;

- устанавливать историческую, художественную или иную культурную значимость предмета.

Владеть:

- навыком оформления соответствующих документов по результатам исследований;
- навыком разработки методики исследования объектов культуры на основании установленных требований.

Содержание дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Введение	История и методы изучения визуальных искусств. Монументальное и станковое, профессиональное и народное искусство. Практика современного дизайна
2	Виды и жанры визуальных искусств	Архитектура и искусство Древнего Египта. Развитие самостоятельных искусств в античной культуре. Роль Византии в мировой практике пространственных искусств. Влияние византийских традиций на русскую художественную культуру. Прикладное и монументальное искусство средневековой Европы. Искусство эпохи Возрождения (итальянская живопись, майолика, мозаика и др.). Маньеризм и барокко (Франция, Германия, Италия, Богемия, Делфт). Особенности стиля рококо (Франция, Германия, Фландрия). Расцвет художественных стилей эпохи классицизма и ампира. Историзм и неостили второй половины XIX века в Западной Европе и России. Модерн и ретроспективные направления (Западная Европа и Россия). Характеристика основных российских центров декоративно-прикладного искусства (история народных промыслов). Декоративные костяные изделия. Миниатюрная роспись. История серебряного дела России. История гончарного искусства. Искусство художественной обработки дерева в России. История стекольных промыслов России. История камнерезных промыслов России. История вышивки, золотого шитья и кружевоплетения.
3	Проведения анализа и интерпретации визуальных искусств	Общая характеристика антикварного рынка русских изделий декоративно-прикладного искусства. Практика формирования отечественных коллекций в XIX- начале XX веков. Основные центры производства фарфора, текстиля, витража и т.д. Участие профессиональных художников и мастеров в становлении образцов декоративных изделий, получавших спрос на рынке. Наиболее характерные изделия в ценовом отношении. Проблемы атрибуции изделий того периода. Ориентировка на художественную значимость и технологические новшества. Знаменитые русские фирмы конца XIX - начало XX веков.
4	Методики определения подлинности художественного произведения	Методики определения подлинности изделий, изготовленных под работы знаменитых отечественных авторов периода XIX- начала XX века. (Л.Фаберже и др.) Методики определения подлинности изделий, изготовленных под работы знаменитых европейских художников (Л.К. Гиффани и др.)
5	Музейная деятельность и область антиквариата	Виды и жанры визуальных искусств в современной музейной практике. Музеи и антикварные салоны Москвы и Санкт-Петербурга. Антикварная деятельность и проблемы ее функционирования на современном этапе. Зарубежные и отечественные аукционы произведений искусств. Их роль и значение в культуре рубежа XX-XXI веков.
6	Основные диагностические принципы	Иконография: определение времени изготовления произведения и его подлинности. Диагностика ювелирных камней, определение их происхождения. Технологическая обработка художественных металлов.

	установки.	Драгоценные металлы и их свойства. Художественная обработка дерева, виды резьбы по дереву. Букинистическая и антикварная книга. Другие виды антиквариата
7	Менеджмент и маркетинг в условиях современного рынка.	Основные методы менеджмента и маркетинга в области современной художественной практики и развивающегося рынка Примеры из практики создания и дальнейшего функционирования на рынке драгоценных металлов, ювелирных изделий, произведений иконописи и т.д.

Элективные виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины		Практ. Зан.	Лаб. Зан.	Семина.	СРС	Всего
1	Посещение музеев						2
2	Посещение художественных галерей	x					2
3	Посещение художественных аукционов	x	x				3
4	Менеджмент и маркетинг в области антикварного рынка России: посещение антикварных магазинов	x	x			x	3
5	Экспертно-оценочная деятельность в области антикварной книги: посещение букинистических магазинов	x	x			x	3
6	Геммология. Основные диагностические приборы. Знакомство с ними.	x	x			x	3
7	Драгоценные металлы и сплавы: посещение ювелирных мастерских	x	x			x	3

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а).основная литература

1. Андерсон Б. Определение драгоценных камней. М.: Мир, 1983. 456с.
2. Маллабьо Х. Антиквариат. Самая полная энциклопедия антиквариата. М.: Белый город, 2001
3. Миллер Дж. Антиквариат. М.: АСТ; Астрель, 2004
4. Миллер Дж. Модерн. Путеводитель коллекционера. М.: АСТ; Астрель, 2004
5. Моран Анри де. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. М., Искусство 1982
6. Смит Г. Драгоценные камни. М.: Мир, 1984. 560с.
7. Соколова Т.В., Пашковский И.Э. Экспертиза художественных изделий: справ. пособие/ Т.В. Соколова, И.Э. Пашковский. - М.: ФОРУМ, 2011. - 104 с., ил.
8. Стоун Джаспер. Ювелирная энциклопедия. - СПб.: ООО «СЗКОО», 2008. - 192 с., ил.
9. Энциклопедия народных промыслов и ремесел /И. Панкеев; в 2т. Т.1,2. - М., 2000.

б).дополнительная литература

1. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Т.1. - СПб.: Колыма, 1995
2. Гуляев Ю. Декоративная обработка стекла и стеклоизделий М: Высшая школа, 1989
3. Декоративные разновидности цветного камня СССР. М.: Недра, 1989. 272с.
4. История английской расписной керамики Л.1953
5. Качалов Н. Стекло. М.: Академия наук СССР, 1959
6. Киевленко Е.Я., Сенкевич Н.Н., Гаврилов А.П. Геология месторождений драгоценных камней. М.: Недра, 1982. 280с.

7. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М., 1936
8. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. М.: Недра, 1982. 240с.
9. Нессельштраус Ц.Г. Искусство западной Европы в средние века. – Л.-М., 1964
10. Платонов А.П., Таран М.П., Балицкий В.С. Природа окраски самоцветов. М.: Недра, 1984, 197с.
11. Попова В.С., Каплин Н.И. Русские художественные промыслы. - М., 1984
12. Постникова-Лосева М.М. Русское ювелирное искусство. Его центры и мастера 16-19 веков. - М.: Наука, 1947
13. Розенталь Р., Ратца Х. История прикладного искусства нового времени. М.: Искусство 1971
14. Ротенберг Е.И. Искусство готической эпохи М., 2001
15. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн М.: Искусство, 1989
16. Солодова Т.М. Орнамент – почерк эпохи. Л., 1972
17. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820-1890-е годы. Каталог выставки. Под ред. Бирюковой П.Ю., Ухановой И.П., СПб: Славия, 1996
18. Элуэлл Д. Искусственные драгоценные камни. М.: Мир, 1986. 160с.
19. Ювелирное искусство России. - М: 2002

а).программное обеспечение

Word, Power Point, Photoshop, Windows Media.

в).базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
организация историков искусства и художественных критиков

Материально-техническое обеспечение дисциплины

- аудитория для лекционных занятий
- мультимедийный проектор
- компьютер
- демонстрационные материалы
- методический фонд кафедры

Краткое содержание итоговой аттестации

Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена, где учитывается не только знание магистранта по истории и теории визуальных искусств, но также мера его участия в семинарах и практикумах в течение семестра. Кроме того, большое значение имеют навыки и умения магистранта в определении оценки и других значений художественного произведения.

Оценка компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины

- ОК-1 - способность к развитию интеллектуального и общекультурного уровня
- ОК-2 - способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований
- ПК-1 - способность на практике использовать навыки и умения
- ПК-4 - готовность к педагогической деятельности
- ПК-5 способность проводить научно-исследовательскую работу
- ПК-6 способность использовать знание иностранного языка

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Структура и содержание курса определены логикой изучения основных видов и жанров визуальных искусств. Каждый учебный раздел завершается практическим (семинарским) занятием и элективной формой обучения.

Кроме того, обучающиеся готовятся к проведению технологической экспертизы, которая необходима, в первую очередь, для дорогостоящих предметов антиквариата. Лекционный цикл подготавливает магистранта к проведению комплекса исследований с использованием неразрушающих и лабораторных методов исследования основы, грунта, красочного слоя, связующего, других органических и неорганических материалов, применявшихся при создании и исследуемого произведения и более поздних реставрационных и иных вмешательств в произведение.

Цель и результаты исследования - определение времени создания произведения по датирующим признакам, установление наличия или отсутствия показаний возможности отнесения произведения к наследию того или иного автора.

Рекомендуется проведение технологической экспертизы особенно перед принятием решения о купле-продаже дорогостоящих произведений живописи.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ имени А.Л. Штиглица**

Направление подготовки: 035300.68 **Искусства и гуманитарные науки**
Программа подготовки: **Искусства и гуманитарные науки**

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Методы анализа и интерпретации визуальных искусств
(Цикл М.1. Вариативная часть.)**

Цель дисциплины:

Цели производственной практики: формирование коммуникативной компетенции и билингвизма у студентов, приобретение навыков подготовки и ведения экскурсий на иностранном языке.

Краткое содержание:

Программа «Методы анализа и интерпретации визуальных искусств» сегодня выступает одной из ведущих в общей системе программ магистрата по направлению «Искусства и гуманитарные науки». В ее рамках обучающиеся изучают историю визуальных искусств в специальном контексте – возможность экспертизы произведения искусства. Во время занятий магистранты приобретают навыки и знания для определения времени создания произведения по датирующим признакам, установления наличия или отсутствия показаний возможности отнесения произведения к наследию того или иного автора и т.д.

Коды формируемых компетенций:

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6

Составители:

Рецензент:

