

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Методы формального анализа

Автор: Профессор, кандидат социологических наук Вахштайн В.С.

Код и наименование направления подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Современный дизайн

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции

ОПК-5. Способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин.

План курса

Тема 1. Основные методы и критерии формального анализа.

Особенности визуального восприятия произведений изобразительного искусства и архитектуры. Формальные элементы оценки произведения: композиция, цвет, свет, линия, пластика, объем, пространство, канон, стиль. Основные принципы формально-стилистического анализа произведений. Содержательные элементы структуры произведения: тема, идея, сюжет, жанр. Соотношение формальных и смысловых элементов структуры произведения в контексте исторической эпохи.

Тема 2. Описание и анализ архитектуры.

Основные критерии описания и анализа архитектурных произведений. Взаимосвязь тектонических и атектонических элементов в архитектуре. Пространство как категория формы. Характер взаимодействия массы с пространством. Внешнее и внутреннее пространство (интерьер). Движение в пространстве. Анализ архитектурных планов. Конструктивные особенности архитектурных сооружений: сочетание несущих и несомых частей, типы перекрытий и сводов. Сочетание функциональных и декоративных элементов в архитектуре.

Тема 3. Описание и анализ скульптуры.

Материалы в скульптуре и техника их обработки; значение материала для создания художественного образа. Связь скульптуры с архитектурой: характер их взаимосвязи в разные исторические периоды. Поверхность скульптурного объема: фактура и светотеневая моделировка, цвет. Ритм линий и тектоника в скульптурном произведении; характер динамического построения. Роль и функции постамента в художественном произведении. Принципы описания и анализа монументальной и садово-парковой скульптуры. Идейный замысел в монументальной скульптуре. Принципы описания и анализа станковой скульптуры. Жанровое своеобразие станковой скульптуры. Особенности пластического и композиционного построения. Взаимодействие формы и содержания.

Тема 4. Описание и анализ живописи.

Техника и материалы. Композиция живописного произведения: размер и формат, выделение композиционных координат, структура изображения. Цвет как основа художественной выразительности живописного произведения. Колорит как система цветовых отношений. Ритмическая композиция живописных масс, цветовых и световых пятен. Проблема

передачи пространства; перспектива, соотношение фигур и фона. Принципы анализа монументальной живописи и ее связь с архитектурным пространством. Принципы анализа станковой живописи.

Тема 5. Описание и анализ графических произведений.

Специфика приемов и задач графической техники. Основные элементы графической форм: плоскость, линия, светотень, пятно. Рисунок и печатная графика: взаимосвязь техники, материалов и средств художественной выразительности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины «Методы формального анализа» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

- при проведении практических занятий: контрольное задание (КЗ);
- зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств) – в форме защиты практического задания

Основная литература:

1. Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для студентов / . — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 59 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22028.html>