

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Институт общественных наук

(наименование института)

Кафедра дизайна

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА

на заседании кафедры дизайна

Протокол №1 от 29.08.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.02 МЕТОДЫ ФОРМАЛЬНОГО АНАЛИЗА

54.03.01 Дизайн

направленность «Современный дизайн»

квалификация бакалавр

очная форма обучения

Год набора - 2017

Москва, 2017 г.

Автор(ы)–составитель(и):

**Профессор,
кандидат социологических наук, MA in sociology**

Вахштайн В.С.

**Заведующий кафедрой дизайна,
Профессор, кандидат искусствоведения**

Серов С. И.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.....	4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО	4
3. Содержание и структура дисциплины (модуля).....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	6
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. ...	6
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	6
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации	8
4.4. Методические материалы	9
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	9
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	9
6.1. Основная литература:	9
6.2. Дополнительная литература:	9
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	10

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Методы формального анализа» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-5	Способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин	ОПК-5.2	Способность реализовывать педагогические навыки

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ ¹ (при наличии профстандарта)/ трудовые или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Проектирование объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; Художественно-техническая разработка дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	ОПК-5.2	Способен применять базовые знания в области дизайна в образовательной, культурно-просветительской деятельности; Способен разработать методические материалы по преподаванию общепрофессиональных знаний и методов истории искусства

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Дисциплина «Методы формального анализа» относится к Б1.В «Вариативная часть» дисциплин выбора учебного плана. Код дисциплины Б1.В.ДВ.11.02. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 36 академических/27 астрономических часов (1 ЗЕТ).

Содержание курса является логическим продолжением изучения дисциплин: «Управление проектом», «Конструирование». Данная дисциплина служит основой для написания выпускной квалификационной работы.

Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем составляет 18/13,5 часов, из них 18/13,5 – на практические занятия, 18/13,5 – на самостоятельную работу.

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является зачет с оценкой в 6 семестре.

¹ Для образовательных программ, реализуемых по ФГОС, и для универсальных компетенций первая колонка может не заполняться

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Таблица 1

п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1.	Основные методы и критерии формального анализа	4			2		2	Т
Тема 2.	Описание и анализ архитектуры	8			4		4	КЗ
Тема 3.	Описание и анализ скульптуры	8			4		4	КЗ
Тема 4.	Описание и анализ живописи	8			4		4	КЗ
Тема 5.	Описание и анализ графических произведений	8			4		4	КЗ
	Промежуточная аттестация							ЗО
	Всего:	36			18		18	

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: контрольное задание (КЗ), тест (Т), форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (ЗО)

Содержание дисциплины (модуля)

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

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

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

– при проведении практических занятий: контрольное задание (КЗ)

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств) – в форме защиты практического задания

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Контрольное задание по теме 1:

Выполнить искусствоведческое описание и анализ архитектуры, объектов архитектурной среды, архитектурных комплексов

Контрольное задание по теме 2:

Выполнить искусствоведческое описание и анализ скульптуры, средовых объектов

Контрольное задание по теме 3:

Выполнить искусствоведческое описание и анализ произведений живописи (картин, икон, монументальной росписи, мозаики)

Контрольное задание по теме 4:

Выполнить искусствоведческое описание произведений ДПИ, дизайна, фотографий, графических работ.

Контрольное задание по теме 5:

Выполнить фотографии произведений изобразительного искусства и объектов дизайна, представленных в описаниях.

Анализ отдельного произведения или группы должен включать в себя следующие пункты:

1. Визуальная схема и описание маршрута зрителя до анализируемого произведения: порядок впечатлений, сходство и контраст с предшествующими впечатлениями, выявление или нивелирование значимости произведения в экспозиции.
2. Схема расположения анализируемого произведения с указанием ближайшего окружения.
3. Анализ расположения: освещение, сравнение с окружением, связь или изоляция, применение музейного оборудования.
4. Композиционное построение, схема произведения. Для скульптуры, объемных произведений декоративного искусства и дизайна сложной формы желательно описание не менее двух ракурсов. Возможно описание композиции части или детали анализируемого произведения искусства (например, фриза, росписи вазы).
5. Выявление визуальных осей и композиционного центра (центров).
6. Выявление и описание выразительного значения композиции, визуальных осей.
7. Выявление и описание маршрута осмотра композиции.
8. Выявление и описание особенностей симметрии/дисимметрии, ритма, уравнивания композиции.
9. Выявление и описание особенностей цветотонного решения, фактуры и т.п.
10. Выявление черт стиля, по возможности – влияния предыдущего, предвосхищения последующего.

Особенности описания и анализа скульптуры:

1. Анализ вида композиции: фронтальная, объемная с указанием признаков;
2. Выявление геометрического, массового и композиционного центра и особенностей их соотношений;
3. Влияние способа создания подлинника (обрубков, лепка) на облик скульптуры;
4. Особенности фактуры;
5. Возможная связь с архитектурой, окружением.

Особенности описания произведений декоративного искусства и дизайна:

1. Соотношение утилитарной и эстетической функции в художественной форме;
2. Возможный сценарий пользования: подойти, взять в руки, совершать какие-либо действия и т.п.
3. Эргономика (удобство пользования объектом).

Особенности описания сравнительных характеристик двух произведений искусства:

1. Взаимное расположение двух произведений в экспозиции (если это обозримо);
2. Наличие сходства, что и предполагает возможность сравнения;

3. Различия, обусловленные различными эпохами и стилями, национальными школами, особенностями сюжета, индивидуальностями мастеров и т.п.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-5	Способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин	ОПК-5.2	Способность реализовывать педагогические навыки

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ОПК -5.2 Способность реализовывать педагогические навыки	Способен применять базовые знания в области дизайна в образовательной, культурно-просветительской деятельности; Способен разработать методические материалы по преподаванию общепрофессиональных знаний и методов истории искусства	Проведено групповое занятие в области дизайна в образовательной, культурно-просветительской деятельности; Разработаны методические материалы по преподаванию общепрофессиональных знаний и методов истории искусства

4.3.2 Типовые оценочные средства

Практическое задание. Подготовьте план группового занятия и разработайте методические материалы по предложенным темам с учетом специфики методов формального анализа.

1. Византийская икона и ее формальные признаки и особенности.
2. Признаки классицизма в архитектуре Франции XVII в.
3. Реализм в изобразительном искусстве Европы XIX века, основные признаки.
4. Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи.
5. Основные направления и тенденции в развитии западного искусства XX века.
6. Стил модерн в скульптуре.
7. Особенности древнерусской скульптуры.
8. Своеобразие русского искусства XVII в, выраженное в произведениях живописи.
9. Особенности русской архитектуры XVIII века.
10. Пейзажная школа в русской живописи второй половины XIX века.
11. Особенности итальянского дизайна.
12. Промышленный дизайн Германии.

Шкала оценивания

Критерий оценивания	Оценка
Составлен план проведения группового занятия в области дизайна в образовательной, культурно-просветительской деятельности	зачтено
Разработаны методические материалы по преподаванию общепрофессиональных знаний и методов истории искусства	
Практическая работа не выполнена	не зачтено

4.4. Методические материалы

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проходит в форме защиты практического задания. Студенты заходят в аудиторию по 5-6 человек, отдают экзаменатору зачетную книжку. Показывают и защищают выполненное практическое задание. В процессе защиты отвечают на теоретические вопросы.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа с литературными источниками

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. 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>

6.2. Дополнительная литература:

1. Курило Л.В. История архитектурных стилей [Электронный ресурс]: учебник / Л.В. Курило, Е.В. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Химки: Российская международная академия туризма, 2011. — 215 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14281.html>

2. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 1 / В. В. Стасов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 380 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02974-1. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E86CB639-0DC3-4BA6-8EB8-1A16A4F4130D.

3. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 2 / В. В. Стасов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02977-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3384E14C-6F24-44F6-804A-CDA32CD79F1B.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

В учебном процессе используется компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации слайдов по темам лекций с использованием программ Microsoft Office 2016 Professional (Word, Excel, PowerPoint, Visio), Adobe Flash; Actionscript 3.0; API Flash Player; Adobe After Effects.

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине Академия располагает следующей материально-технической базой:

- учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации а также помещения для самостоятельной работы;
- библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет;
- помещением для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
- художественными мастерскими с ровным дневным светом и высокими потолками, оборудованные мольбертами и табуретами по количеству студентов в группе, предметными столами по количеству учебных постановок, софитами.

Информационные технологии, программное обеспечение и справочные системы

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека
3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
5. www.rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»
6. www.aport.ru / - Поисковая система
7. www.rambler.ru / - Поисковая система
8. www.yandex.ru / - Поисковая система
9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования
10. www.test.specialist.ru / - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н. Э. Баумана
11. <http://www.consultant.ru/> - Консультант плюс
12. <http://www.garant.ru/> - Гарант