

ГНБУ «АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
им. Г. ИБРАГИМОВА

СОГЛАСОВАНО
Вице-президент

В.В. Хоменко

«13» 09 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор института

К.М. Миннуллин

«13» сентября 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
П.1.В.05 Искусство графики Татарстана.

Уровень: подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура)
Направление подготовки кадров высшей квалификации:
50.06.01 – Искусствоведение

Профиль: 17.00.04 "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура"

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь

Нормативный срок освоения программы: 3 года.

Форма обучения: очная

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 50.06.01 – Искусствоведение, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г. № 903; паспортом специальности научных работников 17.00.04 – Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Составители рабочей программы:

В.Н.С., к.иск. _____ О.Л.Улемнова
(должность, ученая степень) (подпись) (Ф.И.О.)

зав.отд., к.иск. _____ Р.Р.Султанова
(должность, ученая степень) (подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по научной работе

« 12 » сентября 2016 г. _____ О.Р. Хисамов
(подпись) (Ф.И.О.)

Ученый секретарь

« 12 » сентября 2016 г. _____ Р.Г. Галиуллин
(подпись) (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, требования к уровню освоения содержания дисциплины.

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины.

Цель освоения дисциплины «Искусство графики Татарстана» – рассмотреть основные этапы развития искусства графики Татарстана, определить место и роль графики в культуре Татарстана XX в. и ее вклад в общий процесс развития искусства России XX в. в контексте мирового искусства.

Задачи освоения дисциплины:

- представить общую социально-историческую обстановку на фоне которой развивается искусство графики;
- провести культурно-исторический и искусствоведческий анализ деятельности и творчества графического коллектива «Всадник»;
- изучить творчество различных поколений художников и выявить основные этапы становления и развития видов графики: станковой графики, плаката, книжного искусства, производственной графики;
- выявить различные подходы к формообразованию представителей разных направлений;
- раскрыть национальное своеобразие татарской графики, путей взаимодействия и взаимобогащения русских, западноевропейских и татарских традиций в графике.

1.2. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины.

В результате освоения дисциплины аспиранты должны:

знать:

- основные направления и важнейшие этапы развития искусства графики Татарстана в XX – XXI вв.;
- основные виды, жанры, материалы и техники оригинальной и печатной графики;
- творчество основных мастеров графики Татарстана.

уметь:

- определять материалы и техники, применяемые в искусстве графики;
- классифицировать произведения графики по видам и жанрам;
- обрабатывать и каталогизировать произведения графики;
- определять стилистику произведений графики;
- пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми системами; ориентироваться в научной, справочной, методической литературе на русском, татарском и иностранных языках;
- применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности.

владеть:

- основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области искусства графики Татарстана XX – начала XXI вв.;
- базовым терминологическим инструментарием современного искусствоведения;
- практическими навыками искусствоведческого анализа.

В результате освоения дисциплины у аспиранта формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
УК-1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2	способность проектировать и осуществлять

	комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
УК-5	способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
ОПК-1	способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусствovedения с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ПК-1	готовность использовать для решения конкретных исследовательских задач методы, разрабатываемые разными направлениями современного искусствovedения и интерпретировать полученные результаты в терминах этого исследовательского направления

1.3. Связь с предшествующими дисциплинами.

Дисциплина «Искусство графики Татарстана» базируется на знании всеобщей и отечественной истории искусства. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями образовательной программы.

1.4. Связь с последующими дисциплинами.

Полученные при изучении курса знания и навыки необходимы для успешного овладения другими обязательными и факультативными дисциплинами. Основные положения курса получают дальнейшее развитие при изучении последующих предметов: «Стилевое многообразие современной художественной культуры», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура Татарстана» и др. Полученные в ходе изучения предмета знания и навыки активно используются в научно-исследовательской работе аспирантов и при подготовке кандидатского экзамена по дисциплине «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура».

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объём и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ или 144 академических часов.

Вид учебной работы	Трудоемкость (в часах)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	64
В том числе:	
Лекции	32
Семинары	32
Практические занятия	
Самостоятельная работа аспиранта (всего)	80
В том числе:	
Подготовка к семинарам	20
Подготовка реферата	15
Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение	20

Вид учебной работы	Трудоемкость (в часах)
Подготовка к зачету	25
Итого:	144

2.2. Тематический план дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Трудоемкость (в часах)			Форма отчетности
		Лекции	Семинары	Сам. работа	
1.	Введение в дисциплину. Историко-культурные предпосылки развития графики Татарстана.	4	4	18	Устный опрос
2.	Виды и жанры, материалы и техники оригинальной и печатной графики.	4	4	18	Устный опрос, дискуссия
3.	Развитие графики Татарстана в 1920-30-е годы	10	10	20	Устный опрос, дискуссия
4.	Развитие графики Татарстана в 1940-80-е годы – этап социалистического реализма (творчество ведущих мастеров).	14	14	24	Устный опрос, дискуссия
5.	Современные тенденции развития графики, роль симпозиумов и выставок в формировании региональной графической школы				
	ИТОГО:	32	32	80	

2.3. Содержание дисциплины

Историко-культурные предпосылки развития графики Татарстана. Развитие графики Татарстана 1920-30-е годы – периода расцвета татарской графики. Деятельность графического факультета Казанских государственных художественных мастерских и Полиграфической школы им. А.В. Луначарского.

Развитие графики Татарстана 1940–1980-е годы – этап социалистического реализма (творчество ведущих мастеров).

Современные тенденции развития графики, роль различных симпозиумов и выставок в формировании региональной графической школы.

Тема 1. Введение в дисциплину. Историко-культурные предпосылки развития графики Татарстана. Роль отечественных и западноевропейских художников-графиков в зарождении графики казанской губернии в XVIII – XIX вв. Открытие графического отделения Казанской художественной школы и его деятельность в конце XIX – начале XX вв.

Тема 2. Виды и жанры, материалы и техники оригинальной и печатной графики. Станковая, книжная и журнальная, производственная графика, сатирическая графика, плакат. Твердые и жидкие материалы для рисования (уголь, карандаш, соус, сангина, тушь, чернила и др.; бумага, картон, папирус, пергамент и др.), инструменты (кисть, перо и др.), пограничные виды графики (акварель, гуашь и др.). Отличительные особенности и техники печатной графики: традиционные виды углубленной гравюры, выпуклой гравюры, плоская гравюры; современные технологии печатной графики.

Тема 3. Развитие графики Татарстана в 1920-30-е годы. Роль революционных преобразований и реорганизаций Казанской художественной школы в первые годы после революции 1917 г. Расцвет печатной графики в первой половине 1920-х годов, обусловленный

деятельностью графического коллектива «Всадник»). Поколение молодых татарских графиков и их роль в развитии татарской книжной и журнальной графики. Ведущие издательские центры: Госиздат, графический факультет Казанских государственных художественных мастерских, Полиграфическая школа им. А.В. Луначарского, Центральный музей ТАССР. Традиционные и авангардные тенденции в графике Татарстана.

Тема 4. Развитие графики Татарстана в 1940-80-е годы – этап социалистического реализма (творчество ведущих мастеров). Роль графики, ее стилистическое единообразие и тематическая регламентация в условиях тоталитарного государства. Развитие плаката в период Великой Отечественной войны. Возрождение графики в конце 1950-х, обусловленное новым поколением мастеров, получивших профессиональное образование в ведущих художественных вузах страны. Ведущая роль гравюры в 1960-е гг., развитие «сурового стиля». Активное развитие книжной, станковой графики и плаката в 1960-е, обращение к приемам авангарда первых лет советской власти. Стилистическое и тематическое разнообразие в графике 1970-х – 1980-х гг. Ведущие мастера графики (Б.М.Альменов, М.К.Мавровская, И.К.Колмогорцева, В.В.Карамышев, И.Л.Язынин, Э.Г.Ситдииков, Э.Я.Зарипов, А.Р.Туманов, Т.Г.Хазиахметов, Н.У.Альмеев).

Тема 5. Современные тенденции развития графики, роль симпозиумов и выставок в формировании региональной графической школы. Причины спада интереса художников и зрителей к графике в 1990-е – 2000-е гг. Возрождение печатной и оригинальной графики в 2010-е гг., обусловленное проведением графических биеннале и триеннале (Казань, Елабуга), деятельностью художественных графических объединений (Казань, Набережные Челны), открытием графического факультета Казанского филиала МГАХИ им. В.И.Сурикова и др.

2.4. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Искусство графики Татарстана» используются активные формы обучения: лекции, вариативный опрос, дискуссии, устный опрос. В ходе практических занятий предусмотрены семинары, доклады с последующей дискуссией.

При проведении лекционных и семинарских занятий используется следующий раздаточный материал:

- презентации, слайды, видеоматериалы;
- карты, схемы, учебные пособия, учебники, материалы презентаций.

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды деятельности:

- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной литературы;
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную проработку;
- подготовку к семинарским занятиям;
- подготовку рефератов.

3. Фонд оценочных средств

Форма итогового контроля – зачет.

3.1. Разделы дисциплины (модуля), формы текущего контроля и компетенции

№	Наименование раздела	Форма текущего контроля	Компетенции				
			УК-1	УК-2	УК-5	ОПК-1	ПК-1

1	Введение в дисциплину. Историко-культурные предпосылки развития графики Татарстана.	устный опрос	+	+	+	+	+
2	Виды и жанры, материалы и техники оригинальной и печатной графики.	устный опрос	+	+	+	+	+
3	Развитие графики Татарстана в 1920-30-е годы	устный опрос	+	+	+	+	+
4	Развитие графики Татарстана в 1940-80-е годы – этап социалистического реализма (творчество ведущих мастеров).	устный опрос	+	+	+	+	+
5	Современные тенденции развития графики, роль симпозиумов и выставок в формировании региональной графической школы	устный опрос	+	+	+	+	+

3.2. Тематика рефератов по дисциплине «Искусство графики Татарстана»

1. Казань и ее окрестности в графике русских и европейских художников XVIII–XIX вв.
2. Роль Казанской художественной школы в развитии графических искусств в Казани в конце XIX – начале XX вв.
3. Графический коллектив «Всадник» и его роль в развитии графики Татарстана.
4. Б.И.Урманче и новое поколение татарских графиков 1920-х – 1930-х годов.
5. Роль Ф.Ш.Тагирова в развитии конструктивизма в графическом искусстве Татарстана и России.
6. Б.М.Альменов – ведущий художник книги Татарстана середины 1930-х – 1960-х гг.
7. Казанская гравюра эпохи «сурового стиля» и ее место в искусстве книги Татарстана.
8. Тематическое и жанровое многообразие графики Татарстана 1970-х – 1980-х гг.
9. Казанская международная биеннале печатной графики и ее роль в возрождении гравюры Татарстана на современном этапе.
10. Возрождение национальных форм графического искусства (шамаиль, тугра, каллиграфия) в 1990-е – 2010-е гг.

3.3. Вопросы к зачету

1. Основные материалы и техники рисунка.
2. Основные материалы и техники гравюры.
3. Казанские художники-графики первой половины XIX в.
4. Традиции татарской рукописной книги.
5. Начало и развитие татарского книгопечатания в Казани.
6. Традиции академической школы и новаторство в графике Казани на рубеже XIX – XX вв.
7. Авангардные тенденции в графике Татарстана в 1920-е гг.
8. Авангардные тенденции в книжном искусстве Татарстана 1930-х гг.
9. Роль графики в искусстве военного периода (1941 – 1945 гг.).
10. Периоды активного развития искусства плаката Татарстана.
11. Ведущие мастера сатирической графики Татарстана советского периода.

12. Роль и место графического искусства в творчестве Б.И.Урманче

Вопросы к зачету	Компетенции												
	УК					ОПК						ПК	
	УК-1	УК-2	УК-3	УК-4	УК-5	ОПК-1	ОПК-2	ОПК-3	ОПК-4	ОПК-5	ОПК-6	ПК-1	ПК-2
Часть 1													
Вопрос 1		+				+							
Вопрос 2	+				+							+	
Вопрос 3	+	+				+							
Вопрос 4					+	+						+	
Вопрос 5	+	+											
Вопрос 6	+	+			+	+						+	
Вопрос 7					+	+						+	
Вопрос 8	+	+										+	
Вопрос 9	+	+			+	+							
Вопрос 10					+	+						+	
Вопрос 11	+	+										+	
Вопрос 12		+			+	+							

3.4. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости

3.4.1. К числу наиболее значимых критериев оценивания знаний, умений относятся:

- умение извлекать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;
- умение самостоятельно решать проблему на основе существующих методов, приемов, технологий;
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умозаключения и выводы;
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (Интернет);
- умение пользоваться нормативными документами;
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

3.4.2. К основным критериям оценивания компетенций относятся:

- способность эффективно работать самостоятельно и в команде;
- способность к профессиональной и социальной адаптации;
- способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности;
- готовность к постоянному развитию;
- способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках специализированной части какой-либо области;
- способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для исследовательского диагностирования проблем;
- способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных идей;

- способность оценивать свою деятельность и деятельность других;
- способность последовательно оценивать собственное обучение и определять потребности в обучении для его продолжения.

3.4.3. Критерии оценивания:

Знания, умения, навыки аспирантов оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Эти оценки проставляются в аттестационную ведомость.

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, который продемонстрировал знание основного материала по дисциплине.

4. Учебно-методические материалы по дисциплине

4.1. Основная литература

1. Валеева Д.К. Искусство Татарстана. XX век. – Казань, 1999.
2. Валеева Д.К., Шагеева Р.Г. Искусство Татарстана конца XX века (альбом). – Казань, 2005.
3. Валеева-Сулейманова Г.Ф. Декоративное искусство Татарстана. – Казань, 1995.
4. Валеева-Сулейманова Г.Ф. Мусульманское искусство татар Поволжья и Приуралья. – Казань, 2008.
5. Вербина О.Г. Живописное путешествие по старой Казани. – Казань, 2006.
6. Зарипов Э.Я. Зеркало времени. Альбом. – Казань, 2006 (на 3 языках)
7. Новицкий А.И. Баки Урманче. – Казань, 1994.
8. Султанова Р.Р. Искусство новых городов Республики Татарстан. – Казань, 2001.
9. Татарская энциклопедия. В 6 т.
10. Улемнова О.Л. Александр Мантель – «бескорыстный пропагандист чистого искусства» // «Мир искусства». Живопись. Рисунок. Гравюра. Скульптура. Издания. К 115-летию объединения. Каталог выставки. – Казань, 2013. – С. 30–49.
11. Улемнова О.Л. и др. 2-ая казанская международная биеннале печатной графики. – Казань, 2015.
12. Улемнова О.Л. Графический коллектив «Всадник» (1920 – 1924). – Казань, 2014. – 264 с.
13. Улемнова О.Л., Галеев И.И. Архумас: казанский авангард 20-х. – М., 2005.

14. Улемнова О.Л., Кричевский В.Г. Пионеры конструктивизма: Фаик Тагиров, Александра Коробкова в Казани и Москве. Каталог выставки. – К., 2006.
15. Улемнова О.Л., Хисамова Д.Д. Ирина Колмогорцева. Георгий Зяблицев. Каталог выставки. – Казань, 2010.
16. Файнберг А.Б. Художники Татарии. – М., 1983.
17. Тулузакова Г.П. Николай Иванович Фешин. – СПб, 2007.
18. Тулузакова Г.П. Рисунок Н.И.Фешина. – Казань, 2006.
19. Хисамова Д.Д. Григорий Львович Эйдинов. Каталог выставки. – Казань, 2013.
20. Червонная С.М. Искусство Советской Татарии. Живопись, скульптура, графика. – М., 1978.
21. Червонная С.М. Искусство Татарии. История изобразительного искусства и архитектуры с древнейших времен до 1917 года. – М., 1987.
22. Шамсутов Р.И. Слово и образ в татарском шамаиле. – Казань, 2003
23. Шамсутов Р.И. Искусство татарского шамаила (сер. XIX– нач. XX вв.). – Казань, 2001. – 184с. 15.
24. Шамсутов Р.И. Искусство татарского шамаила: от прошлого к настоящему. – Казань, 2002. – 250с.

4.2. Дополнительная литература

1. Аполлон. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Архитектура. Терминологический словарь. – М., 1997.
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 2-е изд., испр. и доп.– М., 1985.
3. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства.– Т. 1-4. – СПб., 2000-2001.
4. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. - СПб., 1993.
5. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура. В 3-х томах. - СПб., 1995-1997.
6. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры. - М., 1988.

4.3. Периодические издания

7. Научно-популярный журнал «Казань».
8. Научно-популярный журнал «Идел».
9. «Вестник ТатАИС»

4.4. Интернет-ресурсы:

10. Искусство и культура в Татарстане <http://art16.ru/>
11. Фонд «Искусство графики» <http://vk.com/spbartfund>
12. Веб-сайт Информкультуры <http://infoculture.rsl.ru/>
13. Центр по проблемам информатизации сферы культуры <http://www.cpic.ru>
14. Сайт Государственного института искусствознания <http://sias.ru/>
15. Сайт НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ <http://www.niirah.ru/>
16. Российская государственная библиотека <http://www.rsl.ru/>
17. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино <http://www.libfl.ru/about/dept/art/links.php>
18. Национальная библиотека Франции <http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html>
19. Электронная библиотека http://thelib.ru/books/valentina_avraamovna_maslova
20. Электронная библиотека по гуманитарным наукам <http://zinki.ru/>
21. Электронная библиотека <http://www.twirpx.com/files/languages/linguistics/>
22. Раздел “Искусствоведение. Культурология” форума “Трэкер” <http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1684>
23. Сайт научного журнала «Tatarica» <http://kpfu.ru/philology-culture/zhurnal-39tatarica39>.
24. ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru>

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Учебные кабинеты.
2. Мультимедийное оборудование (для проектирования на экран слайдов (репродукций произведений искусства и др.) на лекционных занятиях).