

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор
 по образовательной деятельности
 _____ А.А. Панфилов
 « 11 » 09 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «История искусств»

Направление: 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль: Музыкальное и театральное искусство

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаб. работы, час.	СР час.	Форма промежуточног о контроля
V	3 ЗЕТ / 108 ч.	18	18		63	Экзамен (27 ч.)
VI	2 ЗЕТ / 72 ч.	12	12		48	Зачёт
VII	2 ЗЕТ / 72 ч.	12	12		36	Зачёт.
VIII	2 ЗЕТ / 72 ч.	10	10		25	Экзамен (27 ч.)
Итого:	9 ЗЕТ / 324 ч.	52	52		172	Зачёт (6, 7 сем.) Экзамен (5, 8 сем., 54 ч.)

Владимир 2018

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История искусств»: получить представление о закономерностях и основных исторических этапах развития искусства, о специфике художественного языка различных видов искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История искусств» относится к базовой части Блока I подготовки бакалавров направления 44. 03.01 «Педагогическое образование» профиль подготовки «Музыкальное и театральное искусство» и имеет код Б 1. Б. 10

Для изучения этой дисциплины студенту необходимы знания истории, философии, истории музыкального искусства, русского языка и культуры речи. Знания, и умения, полученные студентами при освоении данной дисциплины, помогут освоить дисциплины «История музыкального искусства», «Организация культурно-просветительской деятельности», «Анализ и интерпретация произведения искусства».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1). Знать:

- культурное пространство своего региона (ПК-4, ПК-13);
- постоянно поддерживать контакты с мастерами искусств, творческими коллективами (ПК-4, ПК-13);
- возможности учебного предмета «История искусств» для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-13);

2). Уметь:

- по возможности полно использовать культурное пространство своего региона для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- использовать возможности предмета «История искусств»: его интегрирующий и обобщающий характер (ПК-13).

3) Владеть:

- необходимыми навыками использования культурного пространства своего региона для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4, ПК-13);
- необходимыми навыками использования потенциальных возможностей содержания предмета «История искусств» (ПК-13).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«История искусств»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы (в академических часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям, семестрам), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	1 раздел. Введение. Цели и задачи дисциплины «История искусств»	5	1 - 4	2	6		20	4 /50%	Рейтинг-контроль №1
2	2 раздел. Искусство первобытного общества	5	5 - 9	6	4		20	5 /50%	Рейтинг-контроль №2
3	3 раздел. Искусство рабовладельческого общества	5	10-18	10	8		23	9 /50%	Рейтинг-контроль №3
	Всего за 5 семестр			18	18		63	18/50%	Экзамен (27 ч.)
	4 раздел. Искусство феодального общества Европы.	6	1 - 6				12		
	.Искусство Византии	6	7-8	4	4		12	4/50%	Рейтинг-контроль №1
4	Искусство Древней Руси.	6	9-10	4	4		12	4 /50%	Рейтинг-контроль №2
5	5 раздел. Искусство Европы в период перехода от феодализма к капитализму	6	11-12	4	4		12	4 /50%	Рейтинг-контроль №3
	Всего за 6 семестр			12	12		48	12 /50%	Зачёт
	6 раздел. Искусство Нового времени. XVII в.		1 - 6				6		
	6 раздел. Искусство Нового времени. XVIII в. Искусство России.		7 - 8	4	4		10	4/50%	1-й рейтинг-контроль
6	6 раздел. Искусство Нового времени. XVIII в.	7	9 - 10	4	4		10	4/50%	2-й рейтинг-контроль
	6 раздел. Искусство Нового времени. XIX в.		11-12	4	4		10	4/50%	3-й рейтинг-контроль
	Всего за 7 семестр			12	12		36	12/50%	Зачёт
	7 раздел. Искусство Новейшего времени. Общая характеристика		1-4				8		
	Зарубежное искусство XX в.		5-6	3	3		7	3/50%	Рейтинг-контроль №1
7	Искусство России XX в.	8	7-8	3	3		5	3/50%	Рейтинг-контроль №2
8	8 раздел. «Итоги» XX века. Искусство на рубеже XX — XXI веков.	8	9-10	4	4		5	4/50%	Рейтинг-контроль №3
	Всего за 8 семестр			10	10		25	10/50%	Экзамен (27 ч.)
	. Итого:			52	52		172	52 /50%	Экзамен (5, 8 сем.) Зачёт (6, 7 сем.)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ходе практических занятий в процессе обучения используются такие виды деятельности, как метод проблемного изложения, составление презентаций студентами, информационные и компьютерные технологии;

- индивидуальные и групповые;
- диалоговые;
- обсуждение и решение конкретных профессиональных задач будущего специалиста.

Помимо лекций, в процессе обучения используются такие виды деятельности, как метод проблемного изложения, составление презентаций студентами, экскурсии, творческие встречи. Учитывая специфику дисциплины и творческий характер будущей профессии студентов, необходимо развивать у студентов чувство стиля (как художественного стиля, направления, так и отдельной школы, мастера). Экскурсии могут проводиться в мастерские, на выставки, к памятникам владими́ро-суздальского белокаменного зодчества, в музейные экспозиции Владимира, Суздаля, Боголюбова и т.д. Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют 50% аудиторных занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Текущий контроль осуществляется в форме рейтинг-контроля. Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) осуществляется на основе накопительной системы по итогам работы на практических занятиях, а также с учетом самостоятельной подготовки студента и степени выполнения заданий по разделам дисциплины в соответствии с требованиями рейтинг-контроля.

5 семестр

Рейтинг-контроль №1

Рейтинг-контроль проводится в форме слайдовой викторины по теме «Первобытное искусство».

1. Мамонт. Капова пещера. Южный Урал. Башкирия. Палеолит.
2. Раненый бизон. Пещера Альтамира. Испания. Палеолит.
3. Виллендорфская Венера. Палеолит.
4. Лошадь, раненная стрелой. Пещера Ласко. Франция. Палеолит.
5. Стадо оленей. Рисунок на кости. Франция. Палеолит.
6. Собирательница мёда (Наскальное изображение женщины, собирающей дикий мёд). Испания. Мезолит.
7. Голова лосихи. 0, 195 м. Навершие посоха вождя. Россия. Энеолит.
8. Стоунхендж. Англия.
9. Сунгирская лошадка. Сунгирь (под Владимиром). Стоянка первобытных охотников. Палеолит.
10. Детское захоронение. Сунгирь (под Владимиром). Стоянка первобытных охотников.
11. Мужское захоронение. Сунгирь (под Владимиром). Стоянка первобытных охотников. Палеолит.
12. Женская голова. 0, 03 м. Франция. Палеолит.
13. Танцующие женщины. Испания. Мезолит.
14. Лошади, мамонт. Роспись на скале. Капова пещера. Урал.
15. Кромлех. Стоунхендж. Англия. Эпоха бронзы.
16. Сосуд. Серебро. Выс. 0, 09 м. Майкопский курган. Северный Кавказ. Эпоха бронзы.

17. Бычок. Украшение балдахина. Золото. Выс. 0, 06 м. Майкопский курган. Северный Кавказ. Эпоха бронзы.
18. Лоси. Петроглиф. Река Ангара. Восточная Сибирь. Неолит.
19. «Лыжник» («Человек в лодке»). Петроглиф. Нордленд. Норвегия. Неолит.
20. Ковш. Дерево. Шигирский торфяник. Россия. Энеолит.

Рейтинг-контроль №2

Рейтинг-контроль проводится в форме защиты реферата.

Перечень примерных тем для рефератов:

1. Синкретизм первобытной культуры.
2. Миф в первобытной культуре.
3. Живопись эпохи палеолита (пещеры Альтамира, Ласко, Капова и др.).
4. Стоянка Сунгирь.
5. Памятник в Стоунхендже.
6. Комплекс пирамид в Гизе.
7. Древнеегипетские росписи и рельефы: особенности художественного языка.
8. Поэмы Гомера как памятник античной культуры (одну поэму на выбор).
9. Образ человека в древнегреческой пластике.
10. Афинский Акрополь.
11. Античная трагедия (произведения Эсхила, Софокла, Эврипида – на выбор).
12. Римский скульптурный портрет.
13. Архитектура Древнего Рима.

Рейтинг-контроль №3

Рейтинг-контроль проводится в форме письменной работы по теме «Мифы Древней Греции».

Перечень вопросов:

1. Аргонавты
2. Орфей и Эвридика.
3. Персей
4. Дедал и Икар
5. Тезей
6. Объяснить смысл крылатых выражений: «Танталовы муки»
7. «Ахиллесова пята»
8. «Сизифов труд».
9. «Яблоко раздора».
10. Олимпийские боги.
11. Геракл. Рождение героя. Подвиги: 1. Немейский лев.
2. Лернейская гидра.
12. Подвиги Геракла (продолжение):
 3. Керинейская лань.
 4. Эриманфский вепрь.
 5. Стимфалийские птицы.
 6. Авгиевы конюшни
13. Подвиги Геракла (продолжение):
 7. Критский бык.
 8. Кони царя Диомеда.
 9. Пояс Ипполиты.
14. Подвиги Геракла (продолжение):
 10. Стада Гериона.
 11. Яблоки Гесперид.

12. Кербер (он же – Цербер).
15. Прометей.
16. Музы (сферы влияния и атрибуты; где жили).
17. Кто такие сирены.
18. Пигмалион.
19. Пан.
20. Одиссей.

Вопросы к экзамену:

1. Природа и сущность искусства. Функции искусства. Роль искусства в жизни человека и общества.
2. Классификация видов искусства.
3. Что такое синтез искусств.
4. Что такое стиль в искусстве. Типология стилей.
5. Исторический стиль в искусстве.
6. Искусство первобытного общества.
7. Искусство Древнего Египта.
8. Искусство Древней Передней Азии.
9. Искусство Древнего Египта, Древней Месопотамии. Каковы общие тенденции развития искусства великих цивилизаций Ближнего Востока?
10. Образ человека в скульптуре и литературе Древней Греции.
11. Образ мира в живописи Древнего Рима.
12. Римский скульптурный портрет.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Дать определение понятия «античность». Периодизация культуры античности.
2. Общая характеристика культуры античности.
3. Охарактеризовать искусство Древней Греции Крито-Микенского периода.
4. Охарактеризовать искусство Древней Греции Гомеровского периода.
5. Охарактеризовать искусство Древней Греции периода Архаики.
6. Назвать особенности искусства Греции в классический период (период расцвета). Привести примеры.
7. Назвать особенности искусства Греции в эпоху эллинизма. Привести примеры.
8. Охарактеризовать особенности искусства культуры Древнего Рима. Привести примеры.
9. Архитектура Древнего Рима.
10. Эволюция скульптурного портрета.
11. Живопись.
12. Периодизация и стилистические особенности живописи Древнего Рима.
13. Искусство глиптики в Древней Греции и Древнем Риме.

6 семестр

Рейтинг-контроль №1

Рейтинг-контроль проводится в форме слайдовой викторины по теме «Художественная культура Древней Руси второй половины XIV — XVII веков».

Слайдовая викторина:

1. Феофан Грек. Троица. Фреска. Церковь Спаса-Преображения на Ильине улице. Великий Новгород. 1374.
2. Феофан Грек. Донская Богоматерь. Икона. Конец 14 в. Лицевая сторона иконы.
3. Феофан Грек. Успение Богоматери. Обратная сторона иконы «Донская Богоматерь». Конец 14 в.
4. Святой Георгий. Икона. Начало 15 в. Великий Новгород.
5. Андрей Рублёв. Троица. Икона. 1410-е — 1420-е гг.
6. Андрей Рублёв. Архангел Михаил. Икона. Начало 15 в.
7. Андрей Рублёв. Апостол Павел. Икона. Начало 15 в.

8. Андрей Рублёв. Спас. Икона. Начало 15 в.
9. Андрей Рублёв. Страшный суд. Фрагмент росписи в Успенском соборе г. Владимира. 1408.
10. Дионисий. Богоматерь Одигитрия (Путеводительница). Икона. 1482.
11. Успенский собор в Московском Кремле. Конец 15 в. Аристотель Фиораванти.
12. Грановитая палата в Московском Кремле. Интерьер.
13. Благовещенский собор в Московском Кремле. Конец 15 в. Псковские зодчие.
14. Грановитая палата в Московском Кремле. Пьетро Антонио Солари, Марко Фрязин. Конец 15 в.
15. Симоново Евангелие. Конец 15 в. Скань.
16. Архангельский собор в Московском Кремле. Алевиз Новый. 1505-1508.
17. Колокольня Ивана Великого в Кремле. Бон Фрязин. 1505-1508
18. Храм Василия Блаженного (он же — Храм Покрова на рву, Покровский собор). Барма и Постник Яковлев. 1555-1561. Находится на Красной площади в Москве.
19. Иван IV (Грозный). Портрет на дереве. Неизвестный художник. 16 в.
20. Церковь Вознесения в селе Коломенском. 1532.

Рейтинг-контроль №2

Рейтинг-контроль проводится в форме защиты реферата.

Перечень примерных тем для рефератов:

1. Синтез искусств в романском храме.
2. Синтез искусств в готическом храме.
3. Эволюция образа человека в пластике средневековой Европы.
4. Искусство Византии. Иконопись. Мозаика.
5. Искусство Византии. Архитектура.
6. Искусство Византии. Иконопись. Мозаика.
7. Искусство книги в Византии.
8. Искусство книги в Древней Руси.
9. Ювелирное искусство Древней Руси (домонгольский период).
10. Образы древнерусской живописи (фрески).
11. Андрей Рублёв и Феофан Грек.
12. Архитектурный ансамбль Соборной площади в Московском Кремле: история создания.
13. Крепости Древней Руси.
14. Монастыри Древней Руси.

Рейтинг-контроль №3

Рейтинг-контроль проводится в форме слайдовой викторины по теме «Искусство эпохи Возрождения. Италия».

Слайдовая викторина

1. Джотто. Поцелуй Иуды. Фреска капеллы Скровенья в Падуе. .
2. Джотто. Оплакивание Христа. Фреска капеллы Скровенья в Падуе.
3. Мартини С. Мадонна.
4. Брунеллески Ф. Купол собора Санта Мария дель Фиоре (Флорентийской Богоматери).
5. Донателло. Давид.
6. Донателло. Конная статуя кондотьера Гаттамелаты.
7. Брунеллески Ф. Воспитательный дом.
8. Уччелло П. Битва при Сан-Романо.
9. Фра Беато Анжелико. Благовещение.
10. Антонио дель Поллайоло. Женский портрет.
11. Пьеро делла Франческа. Портрет Баттисты Сфорца, герцогини Урбинской.
12. Андреа дель Верроккио. Давид.
13. Пьетро Перуджино. Мадонна с младенцем.
14. Мантенья А. Мёртвый Христос.

15. Верроккио А. Конная статуя кондотьера Коллеони. Венеция.
16. Пинтуриккио. Мальчик.
17. Боттичелли С. Весна.
18. Боттичелли С. Рождение Венеры.
19. Боттичелли С. Благовещение .
20. Мартини С. Кондотьер Гвидориччо де Фольяно. Фреска. Палаццо Публико. Сиена.

Вопросы к зачёту:

1. Романский стиль в искусстве средневековой Европы.
2. Готический стиль в искусстве средневековой Европы.
3. Искусство Византии. Общая характеристика.
4. Искусство Киевской Руси.
5. Искусство Владимиро-Суздальской Руси.
6. Архитектура Великого Новгорода и Пскова XI — XVI вв.
7. Русская икона домонгольского периода.
8. Иконопись Великого Новгорода и Пскова XIII — XV вв.
- 9.. Андрей Рублёв и Феофан Грек.
10. Искусство Руси рубежа XV—XVI веков. Московский Кремль. Творчество Дионисия.
11. Искусство Руси XVI века.
12. Искусство Руси XVII века.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Периодизация культуры европейского средневековья.
2. Назвать характерные особенности культуры европейского средневековья.
3. Охарактеризовать культуру Западной Европы эпохи «варварских королевств».
4. Каролингский ренессанс – как предшественник культуры эпохи Возрождения.
5. Романский стиль в искусстве. Охарактеризовать и привести примеры.
6. Готика. Охарактеризовать и привести примеры.
7. Рассказать о литературе и театре развитого феодализма.
8. Рассказать о музыкальном искусстве эпохи средневековья.
9. Танец в эпоху средневековья.

7 семестр

Рейтинг-контроль №1

Рейтинг-контроль проводится в форме письменной работы по теме: «Искусство Европы XVII века». Содержание контрольной работы: сложность, противоречивость эпохи. Антиномизм картины мира барокко, разрушающий античный антропоцентризм. Драматизм мироощущения человека эпохи, представление о бесконечности пространства и времени, о «малости» и «величии» человека перед лицом мироздания. Стремление к синтезу искусств. Барокко в искусстве Италии. Барокко в живописи Фландрии.

Рейтинг-контроль №2

Рейтинг-контроль проводится в форме защиты реферата.

Примерный перечень тем рефератов:

1. Своеобразие художественной картины мира эпохи барокко
2. Французский классицизм в литературе, театре и живописи.
3. Классицистический синтез искусств. Ансамблевость художественного мышления. Михаил Ломоносов. Творчество и судьба.
4. Творчество выдающихся русских художников XVIII века (И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, И.Я. Вишняков, А.П. Антропов, А.П. Лосенко, Ф.С. Рокотов, Д.Г.Н. Левицкий, В.Л. Боровиковский и др. (по выбору)).
5. Николай Александрович Львов – гений русского Просвещения.
6. Выдающиеся русские музыканты XVIII века.
7. Балет во Франции XVIII века.

8. Искусство танца в XVIII веке.
9. Великие музыканты эпохи Просвещения (Бах, Гендель, Гайдн, Глюк, Моцарт, Бортнянский, Березовский (по выбору)).
10. Романтизм как художественное направление
11. Роль личности и поэзии Байрона в искусстве европейского романтизма.
12. Своеобразие художественной картины мира эпохи барокко
13. Французский классицизм в литературе, театре и живописи.
14. Классицистический синтез искусств. Ансамблевость художественного мышления.
15. Михаил Ломоносов. Творчество и судьба.
16. Великие музыканты эпохи Просвещения (Бах, Гендель, Гайдн, Глюк, Моцарт, Бортнянский, Березовский и др.; по выбору).
17. Романтизм как художественное направление
18. Роль личности и поэзии Байрона в искусстве европейского романтизма.
19. Особенности романтизма в России: поэзия и живопись эпохи.
20. Творчество Михаила Глинки.
21. Романтический балет.
22. История в литературе романтизма (Вальтер Скотт, Виктор Гюго, Александр Дюма-отец и др.).

Рейтинг-контроль №3

Рейтинг-контроль проводится в виде слайдовой викторины по теме «Искусство России и Европы в конце XIX - начале XX вв.»

Слайдовая викторина:

1. Микешин М. Памятник тысячелетию России в Великом Новгороде.
2. В. Поленов, В. Васнецов. Церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцево.
3. Малютин С. Теремок в Талашкино (под Смоленском).
4. Шехтель Ф. Особняк Рябушинского.
5. Шехтель Ф. Особняк Рябушинского.
6. Шехтель Ф. Ярославский вокзал.
7. Клейн Р. Музей изящных искусств (сейчас - Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина).
8. Андреев Н. Памятник Н.В. Гоголю.
9. Волнухин С. Памятник первопечатнику Ивану Фёдорову.
10. Трубецкой П. Лев Толстой на лошади.
11. Трубецкой П. Памятник Александру III.
12. Голубкина А. Пловец.
13. Матвеев А. Надгробие В.Э. Борисова-Мусатова.
14. Нестеров М. Видение отроку Варфоломею.
15. Нестеров М. Философы (Портрет П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова).
16. Нестеров М. Портрет И.П. Павлова.
17. Коровин К. Зимой. Фрагмент.
18. Коровин К. Рыбы, вино и фрукты.
19. Серов В. Девочка с персиками.
20. Серов В. Портрет княгини О.К. Орловой.
21. Серов В. Портрет М.Н. Ермоловой.
22. Серов В. Пётр I.
23. Серов В. Похищение Европы.
24. Врубель М. Демон поверженный
25. Врубель М. Демон сидящий.
26. Врубель М. Царевна-лебедь.
27. Врубель М. Пан.
28. Врубель М. Портрет С.И. Мамонтова.
29. Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой.

30. Борисов-Мусатов. В. Водоём.
31. Лансере Е. Петербург начала XVIII века
32. Сомов К. Осмеянный поцелуй.
33. Сомов К. Дама в голубом.
34. Кустодиев Б. Купчиха за чаем.
35. Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет.
36. Рерих Н. Заморские гости.
37. Грабарь И. Мартовский снег.
38. Юон К. Мартовское солнце.
39. Кузнецов П. Мираж в степи.
40. Сарьян М. Финиковая пальма.
41. Петров-Водкин К. Купание красного коня.
42. Альтман Н. Портрет А. Ахматовой
43. Ларионов М. Отдыхающий солдат.
44. Шагал М. Прогулка.
45. Кандинский В. Композиция VIII.
46. Малевич К. Чёрный супрематический квадрат.
47. Роден О. Мыслитель.
48. Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари.
49. Мане Э. Бар в Фоли-Бержер.
50. Моне К. Улица Монторгей. Праздник 30 июня 1878 года.
51. Моне К. Поле маков.
52. Писсарро К. Бульвар Монмартр в Париже.
53. Дега Э. Голубые танцовщицы.
54. Моне К. Стог сена.
55. Сёра Ж. Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт.
56. Синьяк П. Сосна.
57. Сезанн П. Берега Марны.
58. Сезанн П. Гора Сент-Виктуар.
59. Сезанн П. Натюрморт с яблоками и апельсинами.
60. Гоген П. Видение после проповеди или Борьба Иакова с ангелом.
61. Ван Гог В. Красные виноградники в Арле.
62. Ван Гог В. Подсолнечники.
63. Ван Гог В. Портрет доктора Гаше.
64. Гоген П. Таитянки.
65. Гоген П. Женщина, держащая плод.
66. Гауди А. Церковь Саграда Фамилия (Святого Семейства).
67. Гимар Э. Павильон метрополитена на площади Этуаль.
68. Матисс А. Танец. 1, 529.
69. Матисс А. Музыка. 1, 529.
70. Матисс А. Красные рыбы. 1, 530.
71. Пикассо П. Девочка на шаре. 1, 549.
72. Чюрлёнис М.-К. Соната моря: 1 часть. Аллегро; 2 часть. Анданте; 3 часть. Финал.
73. Чюрлёнис М.-К. Фуга.

Вопросы к зачёту:

1. Общая характеристика искусства Предвозрождения.
2. Общая характеристика искусства Раннего Возрождения.
3. Общая характеристика искусства Высокого Возрождения.
4. Общая характеристика искусства Позднего Возрождения.
5. Общая характеристика искусства Северного Возрождения.

6. Исламское искусство. Общая характеристика.
7. Назвать стили в художественные направления в искусстве XVIII века. Периодизация и общая характеристика.
8. Идеи Просвещения и искусство эпохи.
9. Искусство России первой половины XIX века. Общая характеристика.
10. Искусство Европы первой половины XIX века. Общая характеристика
11. Искусство России второй половины XIX века. Общая характеристика
12. Искусство Европы второй половины XIX века. Общая характеристика.
13. Искусство России рубежа XIX — XX веков. «Серебряный век» русской культуры.
14. Искусство Европы рубежа XIX — XX веков. Авангардные направления в изобразительном искусстве. Общая характеристика.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Охарактеризовать особенности культуры Северного Возрождения. Сходство и различие процессов в художественной культуре Италии и странах Северного Возрождения.
2. Объяснить значение термина «Северное Возрождение».
3. Охарактеризовать особенности культуры Нидерландов. XV — XVI вв.
4. Охарактеризовать особенности культуры Франции. XV — XVI вв.
5. Охарактеризовать особенности культуры Германии. XV — первой половины XVI вв.
6. Назвать особенности культуры Возрождение в Англии.
7. Особенности культуры Возрождение в Испании.
8. Дать общую характеристику художественных стилей и направлений в искусстве России и Европы XVII в.
9. Назвать характерные черты стиля «барокко».
10. Барокко в искусстве Италии.
11. Барокко в живописи Фландрии.
12. Назвать характерные черты стиля «классицизм».
13. Формирование стилевых особенностей классицизма в искусстве Франции XVII века.
14. Рассказать о художниках, творчество которых относят к внестилевому направлению.
15. Товарищество Передвижных Художественных Выставок: история, задачи, творчество.
16. Выдающиеся живописцы — передвижники. Примеры их произведений в основных жанрах: бытовой, портрет, историческая живопись (история, религиозная тематика, сказка), батальная живопись, пейзаж.
17. Деятельность П.М. и С.М. Третьяковых как коллекционеров произведений изобразительного искусства. История создания Государственной Третьяковской галереи.
18. Импрессионизм в искусстве Франции. Суть метода импрессионизма в живописи. Основные темы в творчестве импрессионистов. Выдающиеся живописцы и примеры их произведений. Примеры импрессионизма в скульптуре, музыке, литературе.
19. Архитектура Европы и России второй половины XIX — начала XX века. Основные направления. Общая характеристика. Эклектика.
20. Модерн. Характеристика стиля. Архитектура европейского модерна. Архитектура русского модерна.
21. Примерные хронологические рамки «серебряного века» в русской культуре (объяснить, почему). Основные творческие объединения в искусстве «серебряного века» (изобразительное искусство: живопись, графика, скульптура). Назвать и привести примеры (имена художников - не менее двух на каждое объединение и их произведения).
- 22.. Выдающиеся музыканты рубежа XIX — XX веков. Отечественные и зарубежные.
23. «Дягилевские сезоны» - как уникальное явление в искусстве.
24. Постимпрессионизм в искусстве Франции. Выдающиеся представители и краткая характеристика их творчества (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек).
25. Модернизм в искусстве. Общая характеристика.
26. Авангард в искусстве. Общая характеристика.

8 семестр

Рейтинг-контроль №1

Рейтинг-контроль проводится в форме письменной работы по теме «Советское искусство периода Великой Отечественной войны».

Содержание работы:

1. Писатели, поэты, военные корреспонденты.
2. Литературные произведения о войне (А. Твардовский «Василий Тёркин», М. Алигер, поэма «Зоя» и др.).
3. Фронтовые театры.
4. Кинематография.
5. Изобразительное искусство (плакатная графика, живопись и др.).
6. Музыка.
7. Деятельность мастеров искусств в эвакуации.
8. Ущерб, нанесённый культурным ценностям страны за годы войны..

Рейтинг-контроль №2

Рейтинг-контроль проводится в форме защиты реферата.

Перечень примерных тем рефератов:

1. Основные направления в живописи XX века.
2. Феномен массовой культуры XX века.
3. Направления и стили в архитектуре XX века.
4. «Монументальная пропаганда» в СССР.
5. Модернизм. Ключевые принципы и его разновидности.
6. Искусство стран Европы XX века: архитектура, изобразительное искусство, кино, литература, музыка (страна, вид искусства, творческая личность — по выбору).
7. Искусство США XX века. Общая характеристика (можно о каком-либо виде искусства, творческой личности — по выбору).
8. Искусство стран Африки XX века: архитектура, изобразительное искусство, кино, литература, музыка (страна, вид искусства, творческая личность — по выбору).
9. Искусство стран Латинской Америки XX века: архитектура, изобразительное искусство, кино, литература, музыка (страна, вид искусства, творческая личность — по выбору).
10. Искусство Китая, Японии, Индии XX века: архитектура, изобразительное искусство, кино, литература, музыка (страна, вид искусства, творческая личность — по выбору).
11. Искусство Европы конца 1940-х годов, особое место в нем кинематографа. Возникновение «неореализма» в Италии и его новая эстетика.
12. Новые тенденции в литературе и искусстве Европы второй половины XX века (Италии, Германии и других стран).
13. Творчество П. Пикассо.
14. Новые направления и характер пространственных искусств: сюрреализм (С. Дали), поп-арт, кинетическое искусство, оп-арт, «новая вещественность» и др. (по выбору).
15. Распространение идей экзистенциализма после второй мировой войны. Взгляды Ж.П. Сартра, А. Камю. Их влияние на культуру.
16. Архитектура эпохи постмодернизма.
17. Русская рок – музыка.
18. Выдающиеся отечественные театральные режиссёры и артисты XX века (по выбору).
19. Выдающиеся деятели отечественного кинематографа XX века (по выбору).
20. Тема исторической и культурной памяти в отечественном искусстве XX века: (литература, изобразительное искусство, кино, театр и др.; по выбору).

Рейтинг-контроль №3

Рейтинг-контроль проводится в форме письменной работы «Тема Великой Отечественной войны в советском искусстве 1960-х — 1980-х годов». Содержание контрольной работы: мемориальные комплексы, произведения изобразительного искусства, литературы, кинематограф, театр, музыка.

Вопросы к экзамену:

1. Искусство России первых лет революции.
2. Искусство русского зарубежья (с 1920 г.).
3. Искусство зарубежных стран 1920-х – 1930-х гг. Основные тенденции.
4. Искусство России 1920-х – 1930-х гг.
5. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
6. Искусство зарубежных стран первой половины XX века. Общая характеристика.
7. Модернизм в искусстве Европы первой половины XX века.
8. Советское искусство рубежа 1940-х – 1950-х годов.
9. Искусство зарубежных стран 1940-х – 1950-х годов. Европа.
10. Искусство зарубежных стран 1940-х – 1950-х годов. США.
11. Охарактеризовать особенности советского искусства второй половины 1950-х – 1960-х гг.
12. Охарактеризовать особенности зарубежного искусства 1950-х – 1960-х гг.
13. Искусство России 1960-х – 1980-х годов.
14. Зарубежное искусство 1950-х – 1970-х годов.
15. Зарубежное искусство эпохи постмодернизма
16. Зарубежное искусство эпохи постмодернизма.
17. Искусство России рубежа XX – XXI вв.
18. Зарубежное искусство рубежа XX – XXI вв.
19. Характеристика состояния искусства рубежа XX – XXI веков и анализ альтернативных вариантов его развития.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Охарактеризовать модернизм как явление в искусстве XX века.
2. Дать определение культуре массовой и элитарной.
3. Что такое авангард в искусстве?
4. Привести примеры и обосновать, в чём выразилось сосуществование и противостояние в искусстве XX века реализма и модернизма. Как их взаимовлияние проявилось в творчестве крупных мастеров, например, П. Пикассо, К. Кольвиц и др. (по выбору).
5. Искусство русского зарубежья. Литературные объединения. Журнал «Современные записки». «Дни русской культуры» с 1925 года. Основные центры в ближнем и дальнем зарубежье.
6. Конструктивизм. Баухауз: учебная, научная и практическая деятельность.
7. Тенденции в архитектуре Европы, России, США 1920-х – 1930-х гг.
8. Становление и развитие кинематографа в Европе, России, США.
9. Особенности развития отечественного искусства в 1920-х – начале 1930-х гг.
10. Искусство России 1930-х - до начала Великой Отечественной войны.
11. Изобразительное искусство. Творчество К.С. Петрова – Водкина, П.Д. Корина и др. Скульптор В.И. Мухина.
12. Советское искусство периода Великой Отечественной войны:
 - писатели, поэты, военные корреспонденты.
 - литературные произведения о войне (А. Твардовский «Василий Тёркин», М. Алигер, поэма «Зоя» и др.).
 - фронтовые театры.
 - кинематография.
 - изобразительное искусство (плакатная графика, живопись и др.).
 - музыка.
 - деятельность мастеров искусств в эвакуации.
 - ущерб, нанесённый культурным ценностям страны за годы войны..
13. Искусство Европы конца 1940-х годов, особое место в нем кинематографа. Возникновение «неореализма» в Италии и его новая эстетика.

14. Новые направления и характер пространственных искусств: сюрреализм (С. Дали), поп-арт, кинетическое искусство, оп - арт, «новая вещественность» и др..
15. Охарактеризовать особенности отечественного искусства 1950-х – 1960-х гг.
16. Что такое «оттепель» в советской культуре рубежа 1950-х — 1960-х годов? Привести примеры произведений изобразительного искусства этого периода, литературы.
17. Тема Великой Отечественной войны в советском искусстве 1950-х — 1960-х годов (мемориальные комплексы, произведения изобразительного искусства, литературы, кинематографа).
18. Взаимодействие национальных традиций в советском искусстве.
19. Острые социальные проблемы в произведениях литературы, кинематографа..
- 20.. Авторская песня в СССР, её роль в нравственно-эстетическом воспитании.
- 21.. Основные тенденции в изобразительном искусстве СССР.
22. Тема Великой Отечественной войны в советском искусстве 1960-х — 1980-х годов (мемориальные комплексы, произведения изобразительного искусства, литературы, кинематографа).
23. Научно-техническая революция, её влияние на массовую культуру. Поп-арт, кич, оп-арт, гиперреализм. Концептуальное искусство.
24. Искусство постмодерна в целом.
25. Архитектура постмодерна.
26. Искусство стран Европы.
27. Искусство США.
28. Искусство Африки.
29. Искусство Китая, Японии, Индии.
30. Перспективы развития мировой художественной культуры (искусства) в XXI веке (обзор материалов периодики, интернет – ресурсов).

7. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Васнецов, А.М. Художество. Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Васнецов. – Электрон. дан. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 396 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=76293 – Загл. с экрана.
2. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ю. Домбровская. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 128 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=74689 – Загл. с экрана.
3. Яковлева, Н.А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, С.С. Ершова. - Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 396 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=74689 – Загл. с экрана.

б) дополнительная литература:

1. Акулова, Л. В. Культура и искусство русской усадьбы (XVI - начало XX вв.): монография / Л. В. Акулова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), Гуманитарный институт.— Владимир: Аркаим, 2012. - 323 с. — Имеется электронная версия.— Библиогр. в примеч.: с. 308-322. Издание на др. носителе: Культура и искусство русской усадьбы (XVI - начало XX вв.) [Электронный ресурс]: монография / Л. В. Акулова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). Гуманитарный институт.— Владимир. 2012. — ISBN 978-5-93767-053-3. - 2 экз. (Библ. ВлГУ)
2. Борев, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный

ресурс]: учебник / Ю.Б. Боров — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15496>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Борзова Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Борзова Е.П., Никонов А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2013. — 216 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11259>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

4. Булгаков, Ф.И. Художественная энциклопедия. Часть 2 [Электронный ресурс]: монография / Ф.И. Булгаков. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32097008.

5. Варцава, Р. М. Декоративное искусство: краткий словарь художественных и технологических понятий / Р. М. Варцава, В. В. Вылугин; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). — Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2011 — 209 с: ил — Библиогр.: с 148-151 — ISBN 978-5-9984-0214-2 - (Библ. ВлГУ, 20 экз.).

6. Клевцов П.Б. Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клевцов П.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2008.— 311 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11263>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

7. Маньковская, Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс] / Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011.— 208 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30638>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

8. Рапацкая, Л. А. История художественной культуры России. От древних времен до конца XX века учебное пособие для вузов по направлению "Художественное образование" / Л. А. Рапацкая — М.: Академия, 2008 — 376 с.. [16] л. цв. ил. — (Высшее профессиональное образование, Педагогические специальности) — Библиогр. с. 371 - 373. — ISBN 978-5-7695-4222-0 - (Библ. ВлГУ, 18 экз.).

9. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Садохин. — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/12852>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

10. Соколова, М. В. Мировая культура и искусство: учебное пособие для вузов по специальности социально - культурный сервис и туризм / М. В. Соколова. — 4 – изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 365 с.: ил. – (Высшее профессиональное образование). Туризм). – (Библ. ВлГУ, 34 экз.).

в) периодические издания

1. Газета «Музыкальное обозрение»
2. Газета «Музыкальный Клондайк»
3. Журнал «Музыкальная академия»
4. Журнал «Музыкальная жизнь»
5. Журнал «Музыкальный журнал»
6. Журнал «Музыкант-классик»
7. Журнал «Филармоник»
8. Журнал «Музыка и время»
9. Журнал «Музыковедение»
10. Журнал «Музыкальное просвещение»
11. Журнал «Учитель музыки»

г) интернет – ресурсы:

1. smallbay.ru - "Планета Small Bay» — Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры. Энциклопедия мифологии. Библиотека.

2. museum-online.ru — «Виртуальный музей живописи» Картины художников - 52 автора (от 10 до 200 картин). Биографии художников (81). История живописи (направления и эпохи в истории живописи). Музеи живописи - ссылки на музеи живописи России (117) и много ссылок на зарубежные музеи всех континентов.
3. hermitagemuseum.org — «Эрмитаж». История. Шедевры. Выставки. Обучение и образование и др.
4. museum.ru — «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина». История. Коллекции и проч.
5. tretyakov.ru — «Государственная Третьяковская галерея». История, экспозиция, выставки, образовательные программы.
6. arthit.ru «ART HIT» — «Галерея современной живописи» (Сюрреализм, модернизм, фэнтези, иконы, экспрессионизм и др.)
7. rusmuseum.ru — «Государственный Русский музей» Санкт-Петербург . История. Выставки. Коллекции. Реставрация.
8. artyx.ru – ARTYX.RU. — Энциклопедия искусств
9. worldleonard.h1.ru — сайт «Мир Леонардо». Мир Леонардо да Винчи - биография, творчество, живопись.
10. taralex.da.ru — «Галерея русской классической живописи».
11. kontorakuka.ru — раздел «Лучшие музеи Европы и мира» на тур. сайте «Контора Кука»
12. neofit.ru — «Библейский сюжет» — электронная версия одноименной программы на телеканале «Культура». Рассказы о сюжетах и картинах
13. nearyou.ru — сайт «Музеи Европы».
14. rusportrait.narod.ru — «Русский портрет».
15. rusgenre.narod.ru — « Русская жанровая живопись».
16. ruslandscape.narod.ru — «Русский пейзаж».
17. stilleben.narod.ru — «Натюрморт».
18. belcanto.ru — «В мире оперы».
19. classic-music.ru — «Классическая музыка.Ру»
20. ArtLex — Художественный Лексикон.
21. artcyclopedia.com (Перевод) «Энциклопедия искусства».

8. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Мультимедийный проектор
- Ноутбук
- Экран
- литература по истории и теории искусства
- видеотека

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Музыкальное и театральное искусство»

Рабочую программу составил:

к. искусствоведения, доцент Маныч Л.М.

Рецензент:

Начальник отдела просвещения Владимирской областной филармонии Е.Г. Попова

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Музыкального образования ИИХО

Протокол № 1 от 31.08.2018 года

Заведующий кафедрой МО Л.Н. Ульянова
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Протокол № 1 от 11.09.2018 года

Председатель комиссии Л.Н. Ульянова

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 2020/2021 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.20 года

Заведующий кафедрой _____
З

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____