

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
 « 28 » 06 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История искусств

Направление подготовки **44.03.01 Педагогическое образование**

Профиль/программа подготовки **«Музыкальное и театральное искусство»**

Уровень высшего образования **бакалавриат**

Форма обучения **очная**

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
V	2/72	18	18		9	Экзамен (27 ч.)
VI	2/72	18	36		18	Зачёт
VII	2/72	18	36		18	Зачёт
VIII	2/72	10	10		16	Экзамен (36 ч.)
Итого	8/288	64	100		61	Зачёт (6, 7 сем.) Экзамен (5, 8 сем., 63 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История искусств»: получить представление о закономерностях и основных исторических этапах развития искусства.

Задачи:

- изучение специфики художественного языка различных видов искусства, их взаимосвязи и взаимообусловленности;
- владение специальной терминологией;
- изучение видов искусствоведческого анализа;
- получение навыков искусствоведческого анализа произведений искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История искусств» относится к базовой части.

Пререквизиты дисциплины: «История», «Философия», «Русский язык и культура речи», «История музыкального искусства», «Организация культурно-просветительской деятельности».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
<p style="text-align: center;">УК-51</p> <p>Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	частичное	<p>1). Знать: культурное пространство своего региона, как вариант межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.</p> <p>2). Уметь: использовать возможности предмета «История искусств»: его интегрирующий и обобщающий характер для более глубокого восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.</p> <p>3). Владеть: необходимыми навыками использования потенциальных возможностей содержания предмета «История искусств», позволяющих осознать высокую художественную, духовную и историческую ценность выдающихся памятников искусства своего региона.</p>
<p style="text-align: center;">ПК-5</p> <p>Способность осмысливать развитие художественной культуры, музыкального и театрально-сценического искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного</p>	частичное	<p>1). Знать: возможности учебного предмета «История искусств» для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса</p> <p>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.</p> <p>3) Владеть: способностью осмысливать развитие художественной культуры, музыкального и театрально-сценического искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода</p>

исторического периода		
-----------------------	--	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов

п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины «История искусств».	5	1-3	4	10		3	3,5/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Раздел 2. Искусство первобытного общества.	5	4-7	4	2		3	1,5/25%	Рейтинг-контроль №2
3	Раздел 3. Искусство рабовладельческого общества.	5	8-18	10	6		3	4/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 5 семестр:			18	18	18		9	9/25%	Экзамен (27 ч.)
4	Раздел 4. Искусство феодального общества. Тема 1. Искусство Западной Европы эпохи «варварских королевств». Каролингский ренессанс. Европа.	6	1	2			4	0,25/25%	
5	Тема 2. Романский стиль в искусстве	6	1	2				0,25/25%	
6	Тема 3.- 4. Готика	6	2	2				0,25/25%	
7	Тема 5. Искусство мусульманских стран.	6	2		2			0,25/25%	
8	Тема 6. Искусство Византии	6	3	2	2		2	1/25%	
9	Тема 7. Искусство Древней Руси. Киевская Русь	6	4	2			6	0,25/25%	
10	Тема 8. Искусство Владимиро–Суздальской Руси.	6	4		2			0,25/25%	
11	Тема 9. Искусство Руси второй половины XIII – начала XV вв. Великий Новгород. Псков.	6	5		2			0,25/25%	Рейтинг-контроль №1
12	Тема 10. Творчество Ф. Грека, А. Рублева.	6	5		2			0,25/25%	
13	Тема 11. Искусство Руси второй половины XV – начала XVI вв.	6	6		2			0,25/25%	

14	Тема 12. Искусство Руси XVI в.	6	6		2			0,25/25%	
15	Тема 13. Искусство Руси XVII в.	6	7		2			0,25/25%	
16	Раздел 5. Искусство Европы в период перехода от феодализма к капитализму. Тема 1. Италия. Предвозрождение.	6	7	2			3	0,25/25%	
17	Тема 2. Италия. Раннее Возрождение.	6	8		2			0,25/25%	
18	Тема 3. Италия. Высокое Возрождение	6	8, 9	2	2			1/25%	
19	Тема 4. Италия. Позднее Возрождение.	6	9		2			0,25/25%	
20	Тема 5. Северное Возрождение. Нидерланды. XV – XVI вв.	6	10		2			0,25/25%	
21	Тема 6. Франция. XV – XVI вв.	6	11		2			0,25/25%	
22	Тема 7. Германия. XV – первая половина XVI вв.	6	12		2			0,25/25%	Рейтинг-контроль №2
23	Тема 8 Возрождение в культуре Англии.	6	13		2			0,25/25%	
24	Тема 9. Искусство стран Востока XIV – XVII вв.	6	14		2			0,25/25%	
25	Раздел 6. Искусство Нового времени. Тема 1. Стиль барокко в искусстве Европы и России XVII – первой половины XVIII вв.	6	15, 16	2	2		1	1/25%	
26	Тема 2. Классицизм в искусстве Франции XVII в	6	17	2			1	0,25/25%	Рейтинг-контроль №3
27	Тема 3. – 4. Реализм и внестилевое направление в искусстве Западной Европы XVII в.	6	18		2		1	0,25/25%	
	Всего за 6 семестр:		18	18	36		18	13,5/25%	Зачёт
28	Тема 5. Общая характеристика художественных стилей и направлений в искусстве Европы и России XVIII в.	7	1	2			2	0,25/25%	
29	Тема 6. Эпоха Просвещения в Англии.	7	1		2		0,5	0,25/25%	
30	Тема 7. Эпоха Просвещения. Франция.	7	2		2		0,5	0,25/25%	
31	Тема 8. Эпоха Просвещения. Искусство Германии.	7	2		2		0,5	0,25/25%	
32	Тема 9. Искусство России XVIII в.	7	3		2		0,5	0,25/25%	
33	Тема 10. Искусство Европы первой половины XIX в. Романтизм.	7	3	2			1	0,25/25%	
34	Тема 11. Романтизм в искусстве Германии, Австрии.	7	4		2		0,5	0,25/25%	
35	Тема 12. Романтизм в искусстве Франции.	7	4		2		0,5	0,25/25%	
36	Тема 13. Романтизм в культуре Англии	7	5		2		0,5	0,25/25%	
37	Тема 14. Романтизм в искусстве России.				2		0,5	0,25/25%	
38	Тема 15. Романтизм в искусстве ряда стран. Польша. Норвегия. Америка.	7	5		2		0,5	0,25/25%	
39	Тема 16. Критический реализм в искусстве Европы и России в первой половине XIX в. <u>2</u>	7	6	2			0,5	0,25/25%	Рейтинг-контроль №1
40	Тема 17. Искусство России и Европы второй половины XIX в. Ведущий	7	6		2		0,5	0,25/25%	

	метод – критический реализм. Многообразие видов реализма в русском и европейском искусстве.								
41	Тема 18. Импрессионизм в искусстве Франции. Импрессионизм в различных видах искусства.	7	7	2			0,5	0,25/25%	
42	Тема 19. Постимпрессионизм	7	7		2		0,5	0,25/25%	
43	Тема 20. Культура Европы конца XIX – начала XX вв. Натурализм. Декаданс. Символизм.	7	8	2			0,5	0,25/25%	
44	Тема 21. Искусство России 1860-х – 1870-х гг.	7	8, 9		2		0,5	0,25/25%	
45	Тема 22. Искусство России 1880-х – 1890-х гг. Искусство России конца XIX - начала XX вв. «Серебряный век».	7	9, 10	2	2		2	1/25%	
46	Тема 23. Искусство Европы конца XIX – начала XX вв.	7	11	2			0,5	0,25/25%	Рейтинг-контроль №2
47	Раздел 7. Искусство Новейшего времени. Тема 1. Искусство России первых лет революции. Культура русского зарубежья (с 1920 г.).	7	12		2		0,5	0,25/25%	
48	Тема 2. Зарубежное искусство 1920-х – 1930-х гг.	7	13	2			0,5	0,25/25%	
49	Тема 3. – 4. Искусство России 1920-х – 1930-х гг.	7	14		2		0,5	0,25/25%	
50	Тема 5. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.	7	15	2			2	0,25/25%	
51	Тема 6. Зарубежное искусство 1940-х гг.	7	16		2		0,5	0,25/25%	
52	Тема 7. Советское искусство 1950-х – 1960-х гг.	7	17		2		0,5	0,25/25%	Рейтинг-контроль №3
53	Тема 8. Зарубежное искусство 1950-х – 1960-х гг.	7	18		2		0,5	0,25/25%	
	Всего за 7 семестр:		18	18	36		18	13,5/25%	Зачёт
54	Тема 9. Советское искусство 1960-х – 1980-х гг.	8	1-2	2	2		3	2/50%	
55	Тема 10. Зарубежное искусство 1970-х – 1980-х гг.	8	3-4	2	2		3	1/25%	Рейтинг-контроль №1
56	Тема 11. Искусство России 1990-х гг.	8	5	1	1		3	0,25/25%	
57	Тема 12. Зарубежное искусство 1990-х гг.	8	6	1	1		3	0,25/25%	Рейтинг-контроль №2
58	Раздел 8. «Итоги» XX века. Перспективы развития искусства в XXI веке. Тема 1. Искусство конца XX – начала XXI века.	8	7-10	4	4		4	2/25%	Рейтинг-контроль №3
	Всего за 8 семестр:		10	10	10		16	5/25%	Экзамен (36 ч.)
	Наличие в дисциплине КП/КР								
	Итого по дисциплине		10	64	100		61	40,5/25%	Зачёт (6, 7 сем.) Экзамен (5, 8 сем., 72 ч.)

**Содержание лекционных занятий по дисциплине
5 семестр**

Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины «История искусств».

Тема 1. Обоснование необходимости преподавания курса по предмету «История искусств» в вузе.

Содержание темы. Определение основных понятий: «искусство», «стиль», «исторический стиль», «стиль эпохи», «стилевое направление» «художественный метод», «синтез искусств». Происхождение искусства. Историзм художественного мышления. Источники многообразия видов искусства. Классификация видов искусства. Неравномерность развития видов и жанров в истории искусства. Значение искусства в развитии личностного и художественного потенциалов человека

Раздел 2. Искусство первобытного общества.

Тема 1. Виды искусства в первобытной культуре.

Содержание темы. Синкретическая целостность первобытной культуры. Образ человека в изобразительном искусстве. Основные типы становления и формирования художественной культуры (палеолит, мезолит, неолит). Роль обычая и обряда в становлении культуры. Эволюции художественного стиля от палеолита к неолиту. В процессе изучения темы привлекаются знания учащихся, полученные на уроках истории, краеведения (Сунгирь). Энеолит. Искусство бронзового века. Искусство железного века.

Раздел 3. Искусство рабовладельческого общества.

Тема 1. Искусство Древнего Египта.

Содержание темы. Художественная культура Египта – классическая модель канонической культуры. Периодизация искусства Древнего Египта. Страна единой речной культуры. Власть фараонов, их обожествление египтянами. Заупокойный культ. Своеобразие религии, зооморфизм. Ведущий вид искусства – архитектура. Синтез искусств на культовой основе. Архитектурные комплексы. Храм как модель мира. Устойчивость художественных методов. Египетский канон. Скульптура господ и слуг. Росписи и рельефы

Тема 2. Междуречье.

Содержание темы. Своеобразие формирования классовых обществ Ближнего Востока: города – государства и разобщенность земледельческих обществ, сочетание государственно - храмового и общинно - частного секторов в социально - экономической структуре. Строительство храмов – «домов бога»: зиккураты Шумера, Аккада, Вавилона. Посвятительный характер скульптуры. Появление рисуночного письма и развитие искусства. Главные темы искусства: верования, религиозные действия, земные деяния правителей. Искусство Ассирии. Нововавилонский период. Искусство Ахеменидского Ирана.

Тема 3. Искусство Древней Греции.

Содержание темы. Новая трактовка образа человека в искусстве. Ведущая роль изобразительного и словесного видов искусства. Мифология, эпос, лирика. Драма. Театр. Архитектурный комплекс (на примере Акрополя в Афинах). Эволюция образа человека в скульптуре. Многообразие форм и сюжетов росписей на вазах. Изображений на произведениях глиптики.

Тема 3.4. Древний Рим.

Содержание темы. Истоки художественной традиции Древнего Рима. Искусство этрусков. Ведущее значение архитектуры. Скульптурный портрет. Живопись.

6 семестр

Раздел 4. Искусство феодального общества.

Тема 1. Искусство Западной Европы эпохи «варварских королевств». Каролингский ренессанс.

Содержание темы. Дороманское искусство. Декоративно-прикладное искусство. Книжная миниатюра. Ювелирное искусство. Каролингский ренессанс как период возросшего интереса к античному наследию. Искусство этого периода.

Тема 2. Романский стиль в искусстве.

Содержание темы. Христианство как фундаментальная мировоззренческая основа сознания, всей жизни человека, всей средневековой культуры. Церковная культура. Храмовый синтез искусств. Романский стиль. Замковая культура. Рыцарская поэзия и эпос.

Тема 3.- 4. Готика.

Содержание темы. Готический стиль. Особенности готических сооружений в разных европейских странах. Интерес к портрету. Эволюция образа человека в искусстве. Городская культура. Литература. Карнавал. Народная смеховая культура.

Тема 7. Искусство Древней Руси. Киевская Русь.

Содержание темы. Сложение древнерусской художественной культуры на основе собственных земледельческо - языческих традиций в процессе культурного обмена со степняками – кочевниками.

Уникальность и самобытность художественной культуры домонгольской Руси. Освоение византийского художественного канона в культовой архитектуре, монументальной живописи, иконе. Взаимодействие деревянного и каменного зодчества. Летописание, переводы, возникновение русских памятников. Рукописная книга. Прикладное искусство. Прикладное искусство. Музыка (инструментальная и хоровая). Скоморошьи игры.

Раздел 5. Искусство Европы в период перехода от феодализма к капитализму.

Тема 1. Италия. Предвозрождение.

Содержание темы. Городская культура. Антифеодалная направленность. Антропоцентризм картины мира. Гуманизм и универсализм художественной культуры Возрождения. Ренессансный синтез искусств. Расцвет пластических искусств.

Тема 3. Италия. Высокое Возрождение.

Содержание темы. Эпоха «титанов», творческого универсализма. Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. Микеланджело Буонарроти (как архитектор, скульптор, живописец, поэт), Джорджоне.

Раздел 6. Искусство Нового времени.

Тема 1. Стиль барокко в искусстве Европы и России XVII – первой половины XVIII вв.

Содержание темы. 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.

Тема 2. Классицизм в искусстве Франции XVII в. Содержание темы. Философская основа классицизма – рационализм. Убежденность в существовании разумного порядка, доступного человеческому познанию и подчиняющегося естественным законам мира. Сложение стиля «классицизм». Его выражение в изобразительном искусстве, литературе, театре, балете, музыке, декоративно – прикладном искусстве.

7 семестр

Тема 5. Общая характеристика художественных стилей и направлений в искусстве Европы и России XVIII в.

Содержание темы. Эпоха Просвещения. Стили барокко, рококо, классицизм. Сентиментализм, предромантизм в культуре второй половины XVIII в.

Тема 10. Искусство Европы первой половины XIX в. Романтизм.

Содержание темы. Новое понимание культуры у романтиков. Романтическое понимание природы как «космического организма» и культуры как единого всемирного процесса в противовес просветительскому механизму поступательного движения природы и общества. Романтический историзм и утопия. Культурное наследие как личностное переживание. Творчество по аналогии с силами природы: гений – демиург, творящий подобно природе. Созидательная сила воображения и фантазии.

Тема 16. Критический реализм в искусстве Европы и России в первой половине XIX в.

Содержание темы. Творчество О. де Бальзака. Г. Флобера, Г. Курбе.

Тема 18. Импрессионизм в искусстве Франции. Импрессионизм в различных видах искусства.

Содержание темы. Особенности метода живописного импрессионизма. Анализ особенностей индивидуального стиля выдающихся художников-импрессионистов. Импрессионизм в литературе. Импрессионизм в музыке. Импрессионизм в скульптуре.

Тема 20. Культура Европы конца XIX – начала XX вв. Натурализм. Декаданс. Символизм.

Содержание темы. Символизм в различных видах искусства. Массовая культура. Стиль модерн. Зарождение кинематографа.

Тема 22. Культура России 1880-х – 1890-х гг. Культура России конца XIX - начала XX вв. «Серебряный век».

Содержание темы. Взаимодействие и борьба направлений, течений, стилей в русском искусстве. Критический реализм, в оппозиции к нему – академизм. На рубеже веков – символизм, модерн, движение «мирискусников», декадентские течения в поэзии. Реализм в творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.Е. Репина, В.А. Серова. Неорусский стиль. В.М. Васнецов, В.Д. Поленов, деятельность мамонтовского кружка в Абрамцево. Символизм и романтизм в творчестве М.А. Врубеля. Ведущая роль литературы и ее влияние на театр, живопись, музыку. Расцвет художественной культуры. Высокий художественный уровень практически во всех видах

искусства. Многообразие художественных группировок. Влияние русского искусства на европейское.

Тема 23. Искусство Европы конца XIX – начала XX вв.

Содержание темы. Многообразие художественных направлений. Модернизм. Культура массовая и элитарная. Начало творческого пути П. Пикассо. Творчество К. Кольвиц. Сосуществование и противостояние в художественной культуре начала XX века реализма и модернизма. Их взаимовлияние в творчестве крупных мастеров.

Раздел 7. Искусство Новейшего времени.

Тема 1. Искусство России первых лет революции. Культура русского зарубежья (с 1920 г.).

Содержание темы. Литературные объединения. Журнал «Современные записки». «Дни русской культуры» с 1925 года. Основные центры в ближнем и дальнем зарубежье.

Тема 2. Зарубежное искусство 1920-х – 1930-х гг.

Содержание темы. Взаимовлияние модернистских и реалистических направлений в художественной культуре, в творчестве крупных мастеров.

Тема 5. Советское искусство культура периода Великой Отечественной войны.

Содержание темы. Живопись. Творчество А. Дейнеки, С. Герасимова, А. Пластова. Графика. Скульптура. Героико-патриотическая тема в творчестве Д.Д. Кабалевского, песни военного времени А.В. Александрова, В. Лебедева – Кумача. Военная хроника Р. Кармена.

Тема 9. Советское искусство 1960-х – 1980-х гг.

Содержание темы. Взаимодействие национальных традиций в советском искусстве. Острые социальные проблемы в произведениях писателей Ч. Айтматова, В. Распутина, Б. Можая, В. Астафьева, Н. Думбадзе, в поэзии А. Твардовского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского и др. Взаимодействие национальных традиций в советском искусстве. Музыка А.И. Хачатуряна. Творчество Г.В. Свиридова. Музыка в театре и кино. Т.Н. Хренников. А.Н. Петров. Публицистическая острота советского кино. Картины режиссеров С. Герасимова. Г. Чухрая, Э. Рязанова, Р. Быкова. Психологическая направленность творчества режиссеров А. Тарковского, А. Сокурова, Т. Абуладзе, С. Параджанова, Н. Михалкова. Авторская песня в СССР, её роль в нравственно-эстетическом воспитании. Основные тенденции в изобразительном искусстве СССР.

Тема 10. Зарубежное искусство 1970-х – 1980-х гг.

Содержание темы. Научно-техническая революция, её влияние на массовую культуру. Поп-арт, кич, оп-арт, гиперреализм. Концептуальное искусство. Искусство постмодерна в целом.

Тема 11. Искусство России 1990-х гг.

Содержание темы. Сложность исторического периода. Распад СССР. Перестройка. Переосмысление истории. Критическое отношение к проблемам современности. Усиление влияния зарубежной культуры. Возвращение к духовным ценностям культуры прошлого и отечественной культуры. Многослойность художественной культуры. Проблема молодёжной культуры.

Тема 12. Зарубежное искусство 1990-х гг.

Содержание темы. Постмодернизм в искусстве. Многообразие направлений и «почерков» в искусстве рубежа XX – XXI веков.

Раздел 8. «Итоги» XX века. Перспективы развития мировой художественной культуры (искусства) в XXI веке.

Тема 1. Искусство конца XX – начала XXI века.

Содержание темы. Обзор материалов периодики, интернет - ресурсов. Архитектура. Изобразительное искусство. Кинематограф.

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины «История искусств».

Тема 1. Значение искусства в развитии личностного и художественного потенциалов человека

Содержание практических занятий.

Тема 2. Опыт искусствоведческого анализа живописного произведения.

Содержание практических занятий. Искусствоведение как наука. Виды искусствоведческого анализа. Формальный анализ произведения искусства.

Тема 3. Графика как вид искусства.

Содержание практических занятий. Основные этапы истории графики как вида искусства. Выразительные средства графики. Виды графики. Материалы. Выдающиеся мастера. Опыт анализа графического произведения.

Тема 4. Скульптура как вид искусства.

Содержание практических занятий. Основные этапы истории скульптуры как вида искусства. Выразительные средства скульптуры. Виды и жанры скульптуры. Выдающиеся мастера. Опыт искусствоведческого анализа скульптуры.

Тема 5. Опыт искусствоведческого анализа памятника архитектуры.

Содержание практических занятий. Основные этапы истории архитектуры. Выразительные средства архитектуры. Виды архитектуры. Понятие «стиль». Архитектурные стили. Синтез искусств. Выдающиеся мастера. Опыт искусствоведческого анализа памятника архитектуры.

Раздел 2. Искусство первобытного общества.

Тема 1. Сунгирь – уникальный памятник эпохи палеолита.

Содержание практических занятий. История изучения стоянки Сунгирь. Предметы культового назначения. Уникальность находок в погребениях. Реконструкция облика древних сунгирицев.

Раздел 3. Искусство рабовладельческого общества.

Тема 1. Древнее и традиционное искусство.

Содержание практических занятий. Искусство народов современной Африки, Австралии, Океании. Искусство, существовавшее с древнейших времён и сохранившееся в отдельных районах земного шара. Изучение традиционного искусства как способ понять образность и значение древнего искусства.

Тема 2. Искусство Древней Индии.

Содержание практических занятий. Хараппская цивилизация. История изучения. Торговые связи в древности с Древним Египтом и Междуречьем. Архитектура. Пластика. Печати. Письменность. Вторжение ариев. Создание ими «Вед». «Махабхарата», «Рамаяна». Искусство буддистской Индии.

Тема 3. Искусство Древнего Китая.

Содержание практических занятий. Древнейшие памятники искусства. Сложение художественной традиции под влиянием искусства народов Месопотамии, Персии, буддийской Индии и др. Китайская цивилизация как основа культурных традиций ряда Восточных стран (Япония, Корея, Индокитай, Монголия). Керамика. Бронза. Истоки каллиграфии. Скульптура.

Раздел 4. Искусство феодального общества.

Тема 5. Искусство мусульманских стран.

Содержание темы. Влияние на искусство религиозных норм. Особенности архитектуры, декоративно – прикладного искусства, книжной миниатюры. Поэзия. Музыка.

Тема 6. Искусство Византии.

Содержание темы. Синтез традиций древневосточной, античной, христианской культур. Особая её роль в истории христианства. Храмы, иконы. Мозаика. Гимны. Искусство книги. Декоративно – прикладное искусство. Светская культура. Жизнь императорского двора. Влияние христианской культуры Византии на культуру Болгарии, Сербии. Принятие христианства в Армении, Грузии. Древние традиции художественной культуры этих стран. Архитектура. Скульптура. Живопись. Эпос.

Тема 7. Искусство Древней Руси. Киевская Русь.

Содержание темы. Сложение древнерусской художественной культуры на основе собственных земледельческо - языческих традиций в процессе культурного обмена со степняками – кочевниками. Уникальность и самобытность художественной культуры домонгольской Руси. Освоение византийского художественного канона в культовой архитектуре, монументальной живописи, иконе. Взаимодействие деревянного и каменного зодчества. Летописание, переводы, возникновение русских памятников. Рукописная книга. Прикладное искусство. Музыка (инструментальная и хоровая). Скоморошьи игры.

Тема 8. Искусство Владимиро–Суздальской Руси.

Содержание темы. Города – крепости храмы. Дворцовые сооружения, росписи храмов, иконы, декоративно – прикладное искусство. Летописные своды. Идея единения Руси.

Тема 9. Искусство Руси второй половины XIII – начала XV вв. Великий Новгород. Псков.

Содержание темы. Сохранение и непрерывное развитие художественных традиций Древней Руси в период монголо-татарского нашествия. Архитектура. Живопись. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 10. Творчество Ф. Грека, А. Рублева.

Содержание темы. Феодальные междоусобицы и их отражение в памятниках культуры. Утрата национальной независимости народами восточнославянского региона. Русь под монгольским игмом.

Роль народного творчества и христианского искусства в условиях иноземного порабощения. Великий Новгород и Псков. Монастыри как художественные центры. Творчество Ф. Грека, А. Рублева.

Тема 11. Искусство Руси второй половины XV – начала XVI вв. Свержение монгольского ига. Содержание темы. Становление Московской Руси и общерусской художественной культуры. Расцвет зодчества и иконописи. Строительство Московского Кремля. Дионисий.

Тема 12. Искусство Руси XVI в.

Содержание темы. Становление централизованного государства. Превращение церкви при Иване Грозном в орган, ведающий духовным воспитанием. Развитие книгопечатания. «Домострой», «Стоглав». Архитектура. Живопись литература, музыка, декоративно – прикладное искусство.

Тема 13. Искусство Руси XVII в.

Содержание темы. «Смутное время» на рубеже XVI – XVII вв. Религиозный раскол. Секуляризация в различных областях древнерусской культуры. Влияние светской культуры на духовную. «Дивное узорочье» в каменной архитектуре. Новые формы в церковной и светской музыке. Взаимодействие народного и профессионального искусства.

Раздел 5. Искусство Европы в период перехода от феодализма к капитализму.

Тема 2. Италия. Раннее Возрождение.

Содержание темы. «Отцы» Возрождения (Ф. Брунеллески, Донателло, Мазаччо). Многообразие творческих «почерков» выдающихся живописцев Италии этого периода. Архитектура. Расцвет монументальной живописи.

Тема 3. Италия. Высокое Возрождение.

Содержание темы. Эпоха «титанов», творческого универсализма. Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. Микеланджело Буонарроти (как архитектор, скульптор, живописец, поэт), Джорджоне.

Тема 4. Италия. Позднее Возрождение.

Содержание темы. Контрреформация. Усиление контроля церкви над творчеством мастеров искусства, её стремление подчинить искусство своим целям и интересам. Образование «камерат». Появление первой оперы.

Тема 5. Северное Возрождение. Нидерланды. XV – XVI вв.

Содержание темы. Расцвет живописи. Отличие в мироощущении и видении человека в Северном и Итальянском Возрождении.

Тема 6. Франция. XV – XVI вв.

Содержание темы. Завершение столетней войны. Объединение и централизация государства. Определяющее значение королевского двора и аристократических кругов в формировании особенностей художественной культуры.

Тема 7. Германия. XV – первая половина XVI вв.

Содержание темы. Реформация. Крестьянская война. Перевод «Библии» на немецкий язык. Ведущая роль живописи в немецком Возрождении. Литература. Протестантские хоралы.

Тема 8 Возрождение в культуре Англии.

Содержание темы. Творчество Дж.Чосера. «Утопия» Т. Мора. Театр У. Шекспира.

Тема 9. Искусство стран Востока XIV – XVII вв.

Содержание темы. Архитектура, скульптура, живопись, книжная миниатюра, декоративно – прикладное искусство.

Раздел 6. Искусство Нового времени.

Тема 1. Стиль барокко в искусстве Европы и России XVII – первой половины XVIII вв.

Содержание темы. 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.

Тема 3. – 4. Реализм и вневстилевое направление в искусстве Западной Европы XVII в.

Содержание темы. Интерес к сложному внутреннему миру человека. Психологизм в произведениях Караваджо, Рембрандта, Веласкеса. Живопись Голландии. Живопись и литература Испании.

Тема 6. Эпоха Просвещения в Англии.

Содержание темы. Характерная для художественной культуры Европы открытая борьба с изжившими себя феодальными формами в общественной жизни и культуре. Художественная культура Англии. Литература. Живопись.

Тема 7. Эпоха Просвещения. Франция.

Содержание темы. Доминирующая роль театра в системе искусств Просвещения и его жанровый спектр (героическая трагедия, мещанская драма и «слезная комедия», водевиль, героико – мифологическая опера, опера буфф, балет и др.). Отражение просветительской «картины мира» в разных видах искусства: гражданская архитектура и градостроительные идеи, главенство портрета в живописи и скульптуре, дидактическая направленность литературы и театра. Новые формы музыкальной жизни (концертные залы), развитие симфонических жанров. Основные направления в искусстве Просвещения: классицизм, просветительский реализм, сентиментализм. Поиск «совершенного» человека.

Тема 8. Эпоха Просвещения. Искусство Германии.

Содержание темы. Движение «Бури и натиска». Творчество Ф. Шиллера, И.В. Гёте, В.А. Моцарта.

Тема 9. Искусство России XVIII в.

Содержание темы. Предпросвещение. Петровские реформы, их социально – историческая необходимость. Мировоззренческая платформа русского Просвещения: антидеспотическая, антикрепостническая направленность. Роль искусства в осуществлении просветительской политики. Градостроительство, «всенародные торжествования», театр и музыка, развитие живописи, скульптуры, переводческая деятельность. Иностранные мастера и формирование национальной художественной школы. Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова.

Тема 11. Романтизм в искусстве Германии, Австрии.

Содержание темы. Обращение к фольклору, сказке. К.Д. Фридрих. О. Рунге. Стиль «бидермейер». Сказки Э.Т.А. Гофмана, братьев. Гримм. Ф. Шуберт. «Шубертиады». Р. Шуман. Л. ван Бетховен.

Тема 12. Романтизм в искусстве Франции.

Содержание темы. В. Гюго, Ж. Санд, А. Дюма, А. де Мюссе, Т. Жерико, Э. Делакруа.

Тема 13. Романтизм в культуре Англии.

Содержание темы. Романтизм в архитектуре. Романтизм в литературе (Байрон, Шелли, поэты «озерной школы»). Романтизм в живописи (Констебл, Тернер, прерафаэлиты).

Тема 14. Романтизм в искусстве России. Содержание темы. Художественная культура России первой половины и середины XIX века. Два этапа русского романтизма: «героический» (декабристский) и «трагический» (годы николаевской реакции 1820-х – 1840-х гг.).

Тема 15. Романтизм в искусстве ряда стран.

Содержание темы. Польша (творчество Ф. Шопена, А. Мицкевича). Норвегия (творчество Э. Грига, Г. Ибсена). Америка (творчество Ф. Купера, И. Вашингтона).

Тема 17. Искусство России и Европы второй половины XIX в. Ведущий метод – критический реализм. Многообразие видов реализма в русском и европейском искусстве.

Содержание темы. Творчество П.А. Федотова, Н.В. Гоголя, А.С. Даргомыжского. Передвижники.

Тема 19. Постимпрессионизм.

Содержание темы. Особенности метода живописного постимпрессионизма. Анализ особенностей индивидуального стиля выдающихся художников-постимпрессионистов. Влияние творчества постимпрессионистов на дальнейшее развитие европейского и отечественного искусства

Тема 21. Искусство России 1860-х – 1870-х гг.

Содержание темы. Художественные кружки, творческие объединения – как характерная особенность эпохи. Деятельность наиболее значительных из них (ТПХВ, Абрамцевский художественный кружок С.И. Мамонтова и др.). Деятельность П.М. и С.М. Третьяковых как коллекционеров произведений изобразительного искусства.

Тема 22. Искусство России 1880-х – 1890-х гг. Искусство России конца XIX - начала XX вв. «Серебряный век».

Содержание темы. Взаимодействие и борьба направлений, течений, стилей в русском искусстве. Критический реализм, в оппозиции к нему – академизм. На рубеже веков – символизм, модерн, движение «мирискусников», декадентские течения в поэзии. Реализм в творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.Е. Репина, В.А. Серова. Неорусский стиль. В.М. Васнецов, В.Д. Polenov, деятельность мамонтовского кружка в Абрамцеве. Символизм и романтизм в творчестве М.А. Врубеля. Ведущая роль литературы и ее влияние на театр, живопись, музыку.

Расцвет художественной культуры. Высокий художественный уровень практически во всех видах искусства. Многообразие художественных группировок. Влияние русского искусства на европейское.

Раздел 7. Искусство Новейшего времени.

Тема 1. Искусство России первых лет революции. Культура русского зарубежья (с 1920 г.).

Содержание темы. Литературные объединения. Журнал «Современные записки». «Дни русской культуры» с 1925 года. Основные центры в ближнем и дальнем зарубежье.

Тема 3. – 4. Искусство России 1920-х – 1930-х гг.

Содержание темы. Культура России 1920-х – начала 1930-х гг. Культура России 1930-х - до начала Великой Отечественной войны. Формирование советской литературы как многонациональной. Идейное размежевание творческой интеллигенции в 1920 – 1930 гг. Изобразительное искусство. Творчество К.С. Петрова – Водкина, П.Д. Корина. Скульптор В.И. Мухина.

Тема 6. Зарубежное искусство 1940-х гг.

Содержание темы. Творчество П. Пикассо, К. Кольвиц и др. Движение Сопrotивления и его влияние на художественную культуру.

Тема 7. Советское искусство 1950-х – 1960-х гг.

Содержание темы. Особенности развития отечественного искусства 1950-х – 1960-х гг. «Оттепель» в советской культуре рубежа 1950-х – 1960-х годов. Тема Великой Отечественной войны в советском искусстве 1950-х – 1960-х годов (мемориальные комплексы, произведения изобразительного искусства, литературы, кинематографа).

Тема 8. Зарубежное искусство 1950-х – 1960-х гг.

Содержание темы. Влияние идей Сопrotивления на мировую культуру послевоенного периода. Неореализм в итальянском искусстве и литературе. Р. Росселини, Л. Висконти, В. де Сика, Дж. де Сантис, В. Прагтолини и др. Влияние итальянского реализма на культуру других стран. Распространение идей экзистенциализма после второй мировой войны. Взгляды Ж.П. Сартра. А. Камю. Их влияние на культуру. Творчество Ж. Ануя. Э. Хемингуэя, Э.М. Ремарка, У. Голдинга, Кобо Абэ и др.

8 семестр

Тема 9. Советское искусство 1960-х – 1980-х гг.

Содержание темы. Взаимодействие национальных традиций в советском искусстве. Острые социальные проблемы в произведениях литературы, кинематографа. Основные тенденции в изобразительном искусстве СССР.

Тема 10. Зарубежное искусство 1970-х – 1980-х гг.

Содержание темы. Научно-техническая революция, её влияние на массовую культуру. Поп-арт, кич, оп-арт, гиперреализм. Концептуальное искусство. Искусство постмодерна в целом.

Тема 11. Искусство России 1990-х гг.

Содержание темы. Сложность исторического периода. Распад СССР. Перестройка. Переосмысление истории. Критическое отношение к проблемам современности. Усиление влияния зарубежной культуры. Возвращение к духовным ценностям культуры прошлого и отечественной культуры. Многослойность художественной культуры. Проблема молодёжной культуры.

Тема 12. Зарубежное искусство 1990-х гг.

Содержание темы. Постмодернизм в искусстве. Многообразие направлений и «почерков» в искусстве рубежа XX – XXI веков.

Раздел 8. «Итоги» XX века. Перспективы развития мировой художественной культуры (искусства) в XXI веке.

Тема 1. – 2. Искусство конца XX – начала XXI века.

Содержание темы. Обзор материалов периодики, интернет - ресурсов. Отечественное и зарубежное искусство. Архитектура. Изобразительное искусство. Кинематограф. Музыка.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «История искусств» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- Интерактивная лекция (раздел 1 темы № 1, раздел 2 темы № 2, № 3; раздел 3, темы №№ 1 — 4; раздел 4, темы №№ 1 — 4, 7; раздел № 5, темы № 1, № 3; раздел 6, темы №№ 1, 2, 5, 10, 16, 18, 20, 22, 23; раздел 7, темы №№ 1, 2, 5, 9 — 12);
- Групповая дискуссия (раздел 1, тема №1, раздел 3, тема №1; раздел 4, тема № 8; раздел 5, тема № 4; раздел 6, тема № 1; раздел 7, темы №№ 8, 11, 12; раздел 8, темы №№ 1-2);
- Тренинг (раздел 1, №№ 2, 3, 4, 5)
- Анализ ситуаций (раздел 1, № 1; раздел 2, темы № 1; раздел 3, темы №№ 1, 23; раздел 4, №№ 5-8; раздел 5, темы №№ 2-9; раздел 6, темы №№ 1, 3, 4, 6-9, 11-15; 17, 19, 21, 22; раздел 7, темы №№ 1, 3, 4, 6, 7 12; раздел 8, № 1, 2);
- Мозговой штурм (раздел 5, тема № 4; раздел 6, тема № 21; 3, № 1; раздел 7, тема № 10).

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

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачёт, экзамен).

5 семестр

Задания для текущего контроля успеваемости

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. Наверхшие 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 теста по теме «Искусство рабовладельческого общества».

1. Классифицировать виды искусства по группам, выбрав из списка (архитектура, живопись, скульптура, графика, художественная фотография, декоративно-прикладное искусство, музыка, литература, телевидение, кино, театр, эстрада, цирк):

- а) пространственные или статические;
- б) временные или динамические;
- в) пространственно-временные или синтетические.

2. Искусство зародилось в:

- а) в палеолите;
- б) в эпоху Возрождения;
- в) в Древней Греции.

3. Пирамиды: