

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ А.А.Панфилов

« _____ » _____ 201 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История искусств

Направление подготовки 54.03.04 «Реставрация»

Профиль подготовки «Реставрация станковой живописи»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
4	2, 72	18	36	-	18	Зачет
5	4, 144	18	36	-	54	Экзамен – 36 ч., КР
6	2, 72	18	18	-	36	Зачет
Итого:	8, 288	54	90	-	108	Зачет Экзамен – 36 ч., КР Зачет

Владимир, 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа курса предусматривает последовательное изучение мирового и отечественного изобразительного искусства, и архитектуры в процессе исторического развития человеческого общества начиная с древнейших времен и заканчивая концом XX века. Программа включает основные разделы из истории зарубежного, русского, советского и современного отечественного искусства. В курсе «История искусств» предусматривается изучение различных видов искусства, которые рассматриваются комплексно.

При чтении курса «История искусств» в начале каждого периода программой предусматривается знакомство с исторической и художественной ситуацией данного времени, страны (краткий обзор исторических событий и развития философских и эстетических учений, литературы, музыки, театра и т.д.), их тесная взаимосвязь и взаимодействие. Важным при чтении курса является анализ художественных явлений, а также отдельных произведений искусства, что способствует профессиональному развитию студентов, воспитывает их художественный вкус, учит разбираться в сложностях современной художественной ситуации.

Весь период изучения истории искусства предполагает, кроме лекционных, проведение практический занятий, в процессе которых студенты научатся работать со специальной литературой, пользоваться терминологией, анализировать произведения изобразительного искусства.

Цель дисциплины - ознакомить студентов с основными художественными стилями, направлениями, школами, памятниками, творчеством выдающихся мастеров мирового и отечественного искусства, показать неразрывность развития искусства с развитием человеческого общества, историческую обусловленность смены стилей и направлений, их преемственность, роль традиции и необходимость дальнейшего развития, национальную специфику, проблемы синтеза искусств.

Основные **задачи** обучения:

- 1) оказывать действенное влияние на расширение кругозора обучающегося, на формирование его личности;
- 2) способствовать усвоению специальных знаний, необходимых для профессионального исследования и пропаганды искусства;
- 3) развитие художественного вкуса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

«История искусств» является дисциплиной базовой части подготовки бакалавров направления 54.03.04 «Реставрация».

Дисциплина «История искусств» имеет тесные межпредметные связи с учебными дисциплинами: «Рисунок», «Живопись», «История религий» и др.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью применять современные методы исследования объектов культурного наследия, поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций (ОПК-6);
- способностью демонстрировать теорию историко-культурных исследований (ПК-16).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

знать:

- основные этапы и закономерности развития мирового искусства;
- основные памятники мирового искусства с древнейших времен до XX века;
- биографии и творчество выдающихся художников разных времен и народов;
- иметь представление о видах и жанрах искусства и их специфике;

уметь:

- свободно ориентироваться в разнообразных исторических эпохах, направлениях, течениях мирового искусства;
- самостоятельно анализировать, сопоставлять, выявлять стилистические особенности и характерные тенденции изобразительного искусства;
- пользоваться научной терминологией, излагать и обосновывать полученные знания;

владеть:

- навыками поиска, отбора и обработки визуальной и вербальной информации, навыками творческого процесса;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

№ п/п	Раздел (тема) 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 (по неделям семестра, форма промежуточной аттестации (по семестрам))
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	Первые человеческие цивилизации. Искусство Древнего Египта. Междуречье.	4	1-6	6		12			6		5/28	Рейтинг-контроль №1
2	Античный мир. Эгейское искусство. Искусство Древней Греции и Древнего Рима.	4	7-12	6		12			6		5/28	Рейтинг-контроль №2
3	Искусство древней Индии, Китая и Японии.	4	13-18	6		12			6		5/28	Рейтинг-контроль №3
Всего				18		36			18		15/28	Зачет
1	Периодизация средневекового искусства. Искусство Византии, стран Восточной Европы и Закавказья. Искусство средневековой Руси. Искусство средневековой Европы.	5	1-6	6		12			18		5/28	Рейтинг-контроль №1
2	Искусство Возрождения – переходный этап между средневековой культурой и культурой Нового времени. Творчество выдающихся мастеров.	5	7-12	6		12			18		5/28	Рейтинг-контроль №2
3	Искусство Нового времени. Роль искусства в культуре эпохи Просвещения.	5	13-18	6		12			18		5/28	Рейтинг-контроль №3
Всего				18		36			54	КР	15/28	Экзамен –

											36 ч.	
1	История изобразительного искусства Нового и Новейшего времени. Реалистическое направление в искусстве XIX века. Принципы импрессионизма, его формирование и развитие. Постимпрессионизм.	6	1-6	6		6			12		3/25	Рейтинг-контроль №1
2	Изобразительное искусство XX века. Традиционные и новые формы искусства.	6	7-12	6		6			12		3/25	Рейтинг-контроль №2
3	Основные направления в изобразительном искусстве второй половины XX века.	6	13-18	6		6			12		3/25	Рейтинг-контроль №3
	Всего			18		18			36		9/25	Зачет
	ИТОГО			54		90			108	КР	39/27	зачет экзамен – 36 ч. зачет

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентностного подхода для подготовки бакалавров в рамках преподавания дисциплины реализуется:

- 1) При проведении лекций с использованием мультимедийного проектора для показа презентаций;
- 2) При проведении практических и лабораторных занятий в процессе сообщений студентов с использованием мультимедийного проектора для показа презентаций.
- 3) При подготовке сообщений студентами используется вновь изданная литература, а так же классические труды по истории искусств, имеющиеся в научной и учебной библиотеках.
- 4) Работа студентов при подготовке сообщений использование электронных источников.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лекций, практических и лабораторных занятий (всего 39 часов) приходится 27% времени.

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

4 семестр

Текущий контроль знаний. В зависимости от уровня подготовки и заинтересованности, обучающихся для текущего контроля знаний и умений студентов можно применять как стандартные, так и инновационные подходы: выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе практических занятий, дискуссии, подготовка учебных материалов в специальных программных средах.

Вопросы для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1

1. Теории происхождения искусства.
2. Виды и жанры изобразительного искусства.
3. Художественные шедевры палеолита.
4. Тематика искусства эпохи неолита.
5. Канон в искусстве Древнего Востока.

Рейтинг-контроль №2

1. Образ человека в античном искусстве.
2. Этапы развития древнегреческой мифологии.
3. Крито-микенское искусство.
4. Истоки и становление искусства древнего Рима.

Рейтинг-контроль №3

1. Традиционные жанры китайского искусства.
2. Эстетические принципы японского искусства.
3. Художественный образ индийского храма.

Вопросы к зачету

1. Каковы характерные особенности первобытной культуры?
2. Что такое «синкретичность культуры»?
3. Каковы принципы «канонического» стиля палетки Нармера?
4. В чём состоит загадка древних египетских пирамид?
5. Какие типы скульптуры сложились в искусстве Египта?
6. В чём особенность архитектуры Египта?

7. Какие государства находились на территории Передней Азии в древности?
8. Почему в скульптуре Междуречья не передавали точное портретное сходство?
9. В чём особенность крито-микенского искусства?
10. Греческий ордер. Основные термины и понятия.
11. В чём особенности римской архитектуры?
12. В чём отличие римской скульптуры от греческой?
13. На какие стили принято делить настенные росписи Помпеи?
14. Назовите типы гражданских сооружений Рима.
15. Каковы основные конструктивные элементы архитектуры Древнего Рима?

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету.

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Художественная культура и искусство как особая сфера культуры.
2. Становление искусства как профессиональной деятельности.
3. Художественный образ как ключевое понятие изобразительного искусства.
4. Особенности древнеегипетской культуры.

5 семестр

Текущий контроль знаний. В зависимости от уровня подготовки и заинтересованности, обучающихся для текущего контроля знаний и умений студентов можно применять как стандартные, так и инновационные подходы: выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе практических занятий, дискуссии, подготовка учебных материалов в специальных программных средах.

Вопросы для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1

1. Художественное наследие Византии и стран «византийского круга».
2. Христианский канон в средневековом искусстве.
3. Образы исламского искусства.

Рейтинг-контроль №2

1. Особенности Итальянского и Северного Возрождения.
2. Выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы различных направлений искусства Нового времени.

Рейтинг-контроль №3

1. Выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы различных направлений искусства Новейшего времени.
2. Идеино-художественные основы модернизма и постмодернизма.

Вопросы к экзамену

1. Историко-культурные особенности восточнохристианского мира.
2. Искусство ранневизантийского периода.
3. Искусство средневизантийского периода.
4. Искусство поздневизантийского периода.
5. Историко-культурные особенности европейского Средневековья. Общая характеристика и периодизация.
6. Средневековое искусство Западной Европы. Развитие искусства периода «варварских государств».
7. Искусство романского периода (XI-XII вв.).
8. Средневековое искусство Западной Европы. Готическое искусство.
9. Французское готическое искусство, национальные особенности готики в Англии и Германии.
10. Искусство средневековой Руси. Языческая культура славян.
11. Искусство Киевской Руси.
12. Развитие русского искусства времен феодальной раздробленности. Местные художественные школы.
13. Искусство периода возвышения Москвы и объединения русских земель XIV – XV вв.
14. Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI вв.
15. Искусство средневековой Руси XVII в.
16. Искусство эпохи Возрождения. Термин, хронологические рамки и периодизация.
17. Искусство эпохи Возрождения. Разработка теоретических основ архитектуры и изобразительного искусства.
18. Высокое Возрождение. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.
19. Западноевропейское искусство XVII в. Искусство Италии.

Темы для курсовых работ

1. Язык изобразительного искусства.
2. Жанры изобразительного искусства (исторический жанр, бытовой жанр, портрет, пейзаж, натюрморт – по выбору студента).

3. Художественные изобразительные средства и приемы.
4. Мировое художественное наследие (исторические периоды, отдельные страны и регионы, персоналии – по выбору студента).
5. Античные мифы в мировом искусстве.
6. Библейские сюжеты в искусстве.
7. Архитектурные формы Древнего мира.
8. Художественный язык скульптуры.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену.

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Особенности Высокого Возрождения в Венеции.
2. Особенности исторического развития и своеобразие искусства стран Северного Возрождения.
3. Испанская живопись XVII в.
4. Стилистические особенности фламандской и голландской живописи XVII в.
5. Прогрессивная роль Франции в искусстве XVII в.

7 семестр

Текущий контроль знаний. В зависимости от уровня подготовки и заинтересованности, обучающихся для текущего контроля знаний и умений студентов можно применять как стандартные, так и инновационные подходы: выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе практических занятий, дискуссии, подготовка учебных материалов в специальных программных средах.

Вопросы для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль №1

Выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы различных направлений искусства Нового и Новейшего времени (персоналии).

Рейтинг-контроль №2

Искусство советского периода. Направления, тематика, персоналии.

Рейтинг-контроль №3

Современное искусство (персоналии).

Вопросы к зачету

1. Русское искусство XVIII в. и эпоха Просвещения.
2. Идеи просветительства в России.
3. Искусство Западной Европы XIX века. Испания.
4. Искусство Западной Европы XIX века. Франция.
5. Принципы импрессионизма. Формирование и развитие.
6. Постимпрессионизм.
7. Русское искусство XIX века. Расцвет академического искусства.
8. Художественная Артель и Товарищество передвижных выставок.
9. Искусство русского модерна.
10. Искусство первой половины XX века.
11. Художественные направления второй половины XX века.
12. Идеино-художественные основы постмодернизма.
13. Произведения современных авторов.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала и материала рекомендуемой литературы для подготовки к зачету.

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Национальное своеобразие русского искусства и переработка западной культуры.
2. Революционный классицизм, академизм, романтизм и реалистическое направление в искусстве Франции.
3. Исторический жанр в русском искусстве.

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература (библиотека ВлГУ)

1. **Забалуева Т.Р.** История искусств [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Забалуева Т.Р. - М. : Издательство АСВ, 2013. -

<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932195.html>

Электронное издание на основе: История искусств: Учебник для вузов. - М. Издательство АСВ, 2013, - 128 с. - ISBN 978-5-93093-219-5.

2. **Такташова, Лариса Ефимовна.** Русская икона. Образы. Сюжеты. Иконография [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Е. Такташова ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)

.— 2014 .— 100 с. —Свободный доступ в электронных читальных залах библиотеки .—
AdobeAcrobatReader .— ISBN 978-5-9984-0485-6 .— Режим доступа:
<http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4045/1/01406.pdf>.

3. **История культуры:** от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.С. Креленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006591-5, 500 экз.— Режим доступа:
<http://znanium.com/bookread2.php?book=398642>

б) дополнительная литература (библиотека ВлГУ)

1. **Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Бондарь В.В. ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА** [Электронный ресурс] : Курс лекций / Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Бондарь В.В. - М. : Издательство АСВ, 2008. -
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930932530.html>

Электронное издание на основе: Ю.В. Алексеев, В.П. Казачинский, В.В. Бондарь. ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА. Курс лекций. - М. Издательство АСВ, 2008, - 448 с. - ISBN 5-93093-253-0.

2. **История мировых цивилизаций:** Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01459-2

— Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=517351>

3. **Колесов, М. С.** Лекции по истории художественной культуры [Электронный ресурс] / М. С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com, 2015. - 292 с. - ISBN 978-5-16-102531-4— Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=504516>

в) периодические издания

1. Журнал для художников-педагогов и любителей изобразительного искусства «Художественная школа» № 1-6. – 2015г.

2. Журнал «Искусство» № 1-4. – 2015г.

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы

<http://www.aivaz.net/>

<http://artclassic.edu.ru/>

<http://www.artprojekt.ru/>

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Презентации, учебные таблицы, мультимедийные пособия.

Ноутбук, проектор, экран.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.04 «Реставрация» и профилю подготовки «Реставрация станковой живописи»

Рабочую программу составил: канд. искусствоведения, профессор кафедры ИИР
Л.Е. Такташова _____

Рецензент (ы) заслуженный художник России, член СХ России, Ткачев Ю.К. _____

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры изобразительного искусства и реставрации

протокол № _____ от _____ года.

Заведующий кафедрой: доцент В.Н. Семенов _____

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «Реставрация»

протокол № ____ от _____ года.

Председатель комиссии _____ Л.Н. Ульянова