

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство

Профиль подготовки Искусство балетмейстера – репетитора

Уровень высшего образования Бакалавриат

Форма обучения Заочная

Семестр	Трудоемкость зач. ед., час.	Лек-ций, час.	Практич. занятий, час.		СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
8	2/72	8	8		56	Зачет с оценкой
Итого	2/72	8	8		56	

Владимир 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «История изобразительного искусства» являются: знание студентами специфики художественного языка различных видов искусства, их взаимосвязь и взаимообусловленность, владение специальной терминологией. Студенты должны иметь представление о закономерностях и основных исторических этапах развития изобразительного искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История изобразительного искусства» (Б.1 В.ОД. 9) относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Опирается на такие ранее изученные студентами дисциплины, как «История», «История хореографического искусства».

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, являются для студента теоретической базой для подготовки выпускной квалификационной работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие

общепрофессиональные компетенции:

- способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК – 2);
- способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

Основные этапы и общие законы развития искусства, виды, формы, направления и стили, специфику отдельных видов искусства, основы художественного языка искусства, общую периодизацию и представление об основных эпохах развития мирового искусства (ОПК – 2, ОПК – 3).

Уметь:

Анализировать теоретическое наследие и практический опыт мастеров разных видов искусства; различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время и место (принадлежность к национальной, региональной школе) их создания, автора (или школу), анализировать их форму и содержание (ОПК – 2, ОПК – 3).

Владеть:

Навыками и умениями аналитического восприятия произведений искусства; профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом в области искусства, методами и навыками критического осмысливания явлений искусства, развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению, методами пропаганды искусства и культуры (ОПК – 2, ОПК – 3).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«История изобразительного искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ п/п	<i>Раздел (тема) дисциплины</i>	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)	

1	1 раздел. Введение. цели и задачи дисциплины «История изобразительного искусства»	8		1		1		7		0,5/50%	
2	2 раздел Искусство предыдущего общества	8		1		1		7		0,5/50%	
3	3 раздел Искусство рабовладельческого общества	8		1		1		7		0,5/50%	
4	4 раздел Искусство феодального общества	8		1		1		7		0,5/50%	
5	5 раздел Искусство Европы в период перехода от феодализма к капитализму	8		1		1		7		0,5/50%	
6	6 раздел Искусство Нового времени	8		1		1		7		0,5/50%	
7	7 раздел Искусство Новейшего времени	8		1		1		7		0,5/50%	

8	8 раздел «Итоги ХХ века. Перспективы развития мировой художественной культуры (искусства) в XXI веке.	8		1		1			7		0,5/50%	
	8 семестр		8		8	+		56		4/50%	Зачёт с оценкой	
	Итого		8		8			56				

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение.

Раздел 2. Искусство первобытного общества.

Раздел 3. Искусство рабовладельческого общества.

Тема 3.1. Древний Египет.

Тема 3.2. Междуречье. Искусство Ассирии. Новававилонский период.

Тема 3.3. Искусство Древней Греции.

Тема 3.4. Древний Рим.

Раздел 4. Искусство феодального общества.

Тема 4.1. Искусство Западной Европы эпохи «варварских королевств». Каролингский ренессанс.

Тема 4.2. Романский стиль в искусстве.

Тема 4.3. Готика.

Тема 4.4. Искусство Средневековья Европы (в том числе Центральной, Восточной).

Тема 4.5. Искусство мусульманских стран.

Тема 4.6. Искусство Византии.

Тема 4.7. Искусство Древней Руси. Киевская Русь.

Тема 4.8. Искусство Владимира–Сузdalской Руси.

Тема 4.9. Искусство Руси второй половины XIII – начала XV вв. Великий Новгород.

Псков.

Тема 4.10. Творчество Ф. Грека, А. Рублева.

Тема 4.11. Искусство Руси второй половины XV – начала XVI вв.

Тема 4.12. Искусство Руси XVI в.

Тема 4.13. Искусство Руси XVII в.

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

Тема 5.1. Италия. Предвозрождение.

Тема 5.2. Италия. Раннее Возрождение.

Тема 5.3. Италия. Высокое Возрождение.

Тема 5.4. Италия. Позднее Возрождение.

Тема 5.5. Северное Возрождение. Нидерланды. XV – XVI вв.

Тема 5.6. Франция. XV – XVI вв.

Тема 5.7. Германия. XV – первая половина XVI вв. Тема 5.8. Возрождение в культуре Англии. Творчество У. Шекспира.

Тема 5.9. Искусство стран Востока XIV – XVII вв.

Раздел 6. Искусство Нового времени.

Тема 6.1. Стиль барокко в искусстве Европы и России XVII – первой половины XVIII вв.

Тема 6.2. Классицизм в искусстве Франции XVII в.

Тема 6.3. – 6.4. Реализм и винтилевое направление в искусстве Западной Европы XVII в.

Тема 6.5. Общая характеристика художественных стилей и направлений в искусстве Европы и России XVIII в.

Тема 6.6. Эпоха Просвещения в Англии.

Тема 6.7. Эпоха Просвещения. Франция.

Тема 6.8. Эпоха Просвещения. Искусство Германии.

Тема 6.9. Искусство России XVIII в.

Тема 6.10. Искусство Европы первой половины XIX в. Романтизм.

Тема 6.11. Романтизм в искусстве Германии, Австрии.

Тема 6.12. Романтизм в искусстве Франции.

Тема 6.13. Романтизм в культуре Англии.

Тема 6.14. Романтизм в искусстве России.

Тема 6.15. Романтизм в искусстве ряда стран.

Тема 6.16. – 6.17. Критический реализм в искусстве Европы и России в первой половине XIX в. Искусство России и Европы второй половины XIX в. Ведущий метод – критический реализм. Многообразие видов реализма в русском и европейском искусстве.

Тема 6.18. Импрессионизм в искусстве Франции. Импрессионизм в различных видах искусства.

Тема 6.19. Постимпрессионизм.

Тема 6.20. Натурализм.

Тема 6.21. Декаданс. Символизм. Символизм в различных видах искусства.

Тема 6.22. Массовая культура.

Тема 6.23. Стиль модерн.

Тема 6.24. Культура России 1860-х – 1870-х гг.

Тема 6.25. Искусство России 1880-х – 1890-х гг.

Тема 6.26. Искусство Европы конца XIX – начала XX вв.

Тема 6.27. Искусство России конца XIX - начала XX вв. «Серебряный век».

Раздел 7. Искусство Новейшего времени.

Тема 7.1. Искусство России первых лет революции. Культура русского зарубежья (с 1920 г.).

Тема 7.2. Зарубежное искусство 1920-х – 1930-х гг.

Тема 7.3. – 7.4. Искусство России 1920-х – 1930-х гг.

Тема 7.5. Советское искусство культуры периода Великой Отечественной войны.

Тема 7.6. Зарубежное искусство 1940-х гг. Движение Сопротивления и его влияние на художественную культуру.

Тема 7.7. Советское искусство 1950-х – 1960-х гг.

Тема 7.8. Зарубежное искусство 1950-х – 1960-х гг.

Тема 7.9. Советское искусство 1960-х – 1980-х гг.

Тема 7.10. Зарубежное искусство 1970-х – 1980-х гг.

Тема 7.11. Искусство России 1990-х гг.

Тема 7.12. Зарубежное искусство 1990-х гг.

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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 владимиро-суздальского белокаменного зодчества, в музейные экспозиции Владимира, Суздаля, Боголюбова и т.д.

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

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой в 7 семестре) осуществляется на основе накопительной системы: по итогам работы в семестре, качестве самостоятельной подготовки студента.

8 семестр

Вопросы к зачёту с оценкой:

1. Искусство Древней Греции.
2. Искусство Древнего Рима.
3. Искусство Византии.
4. Искусство арабо-мусульманского мира периода средневековья.
5. Искусство Европы периода средневековья.
6. Искусство эпохи Возрождения.
7. Искусство Древней Руси. Киевская Русь.
8. Искусство Владимира-Сузdalской Руси.
9. Искусство Древней Руси второй половины XIII – первой половины XV веков.
10. Искусство Древней Руси конца XV – XVI веков.
11. Искусство Древней Руси XVII века
12. Искусство стран Дальнего Востока (Китай, Япония) периодов древности и средневековья.
13. Искусство Европы XVII века (классицизм в искусстве Франции; барокко; реализм, внестилевое направление).
14. Искусство Европы XVIII века. Эпоха Просвещения.
15. Искусство России XVIII века.
16. Искусство Европы первой половины XIX века.
17. Искусство России первой половины XIX века.
18. Искусство Европы второй половины XIX века.
19. Искусство России второй половины XIX века.
20. Искусство Европы начала XX века.

21. Искусство России рубежа XIX - XX веков.
22. Искусство России 1920-х – 1930-х годов.
23. Искусство России 1940-х – 1950-х годов.
24. Искусство России 1960-х – 1980-х годов.
25. Искусство России рубежа XX – XXI вв..
26. Зарубежное искусство 1950-х – 1970-х годов.
27. Зарубежное искусство рубежа XX – XXI вв.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на поиск и изучение литературы по предлагаемым вопросам, конспектирование, стилистический анализ художественных произведений разных эпох, работу над рефератом, подготовку к практическим занятиям. Подготовка к письменной работе, включающей слайдовую викторину и вопросы по теме.

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Введение в предмет «История изобразительного искусства». 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.
13. Драматизм мироощущения человека в искусстве барокко. Характеристика стиля. Особенности взаимодействия видов искусства в эпоху барокко.
14. Основные стили и направления в искусстве Европы XVII века эпохи: различия поэтики и стилистики.

15. Классицизм. Характеристика стиля.
16. Рококо. Характеристика стиля.
17. «Совершенный человек» в искусстве Просвещения.
18. Сентиментализм. Характеристика художественного направления.
19. Что такое «предромантизм».
20. Художественные стили и направления в искусстве Европы и России XVIII века.
21. Основные черты эпохи Просвещения.
22. Модернизм в искусстве Европы первой половины XX века.
23. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
24. Отечественное искусство второй половины XX – начала XXI вв.
25. Искусство Европы второй половины XX века.
26. Характеристика состояния искусства рубежа XX- XXI века и анализ альтернативных вариантов ее развития.

Примерные темы для рефератов:

1. Живопись эпохи палеолита (пещеры Альтамира, Ласко, Капова и др.).
2. Стоянка Сунгирь.
3. Памятник в Стоунхендже.
4. Комплекс пирамид в Гизе.
5. Древнеегипетские росписи и рельефы: особенности художественного языка.
6. Образ человека в древнегреческой пластике.
7. Афинский Акрополь.
8. Римский скульптурный портрет.
9. Архитектура Древнего Рима.
10. Синтез искусств в романском храме.
11. Синтез искусств в готическом храме.
- 12.. Культура Византии. Общая характеристика.
13. Образы древнерусской живописи.
- 14.. Андрей Рублёв и Феофан Грек.
- 15.. Живопись и трактаты Леонардо да Винчи.
16. Микеланджело. Творчество и судьба.
17. С своеобразие художественной картины мира эпохи барокко
18. Французский классицизм в литературе, театре и живописи.
19. Классицистический синтез искусств.

20. Романтизм как художественное направление
21. Особенности романтизма в России: поэзия и живопись эпохи.
22. «Явление Христа народу» Александра Иванова и ее историко-культурная проблематика.
23. Третьяковская галерея как явление культуры
24. Импрессионизм как явление художественной культуры 19 века.
25. Картины и герои Василия Сурикова.
26. Взаимодействие искусств в русской культуре рубежа веков (цветомузыка Скрябина, книга миристиков, русский балетный театр и др.).
27. Модернизм. Ключевые принципы и его разновидности.
28. Стиль модерн: истоки, стилевые особенности, национальные варианты (по выбору).
29. Основные направления в живописи 20 века.
30. Феномен массовой культуры 20 века.
31. Направления и стили в архитектуре 20 века.
32. Авангард в русском искусстве начала 20 века.
34. "Монументальная пропаганда" в СССР.
35. Архитектура эпохи постмодернизма.

7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

a) 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?pl1_id=37001
3. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Садохин. — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/12852>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Яковleva, N.A. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / N.A. Яковleva, T.P. Чаговец, C.C. 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). Режим доступа: <http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2245>
2. Борев, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Б. Борев. — 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, 2010. — 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=32097_008.
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. 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. Журнал «Балет»
2. Журнал «Хореограф»
3. Журнал «Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование». Периодическое издание Московской государственной академии хореографии»
4. Журнал «BALLET2000»
5. Журнал «Dance Europe»
6. Журнал «Dance – Light-Magazine»
7. Журнал «Dancing Times»
8. Журнал «DOZADO»

г) интернет – ресурсы:

1. <http://www.protanec.com/> - На сайте публикуются новости из мира танца, статьи авторов из печатной версии журнала, а также материалы, доступные только в электронной версии.
2. Www.Dance-Space.ru - это танцевальная социальная сеть для любителей и профессионалов танцевального искусства
3. <http://www.balletacademy.ru/biblio/index.php> Электронная библиотека Московской государственной академии хореографии

4. <http://www.art-center.ru/> - единый сервисный центр поддержки фестивалей и конкурсов
5. <http://www.globaldance.info/> - каталог танцевальных сайтов
6. <http://www.globaldance.info/catalog.php?subdir=7> - Сайты фестивалей, конкурсов по народным, национальным танцам, стилизованной народной хореографии, Folk dance, фольклору, танцев народов мира
7. <http://utc-mgik.ru> Учебно-творческий центр Московский государственный университет культуры и искусств
8. <http://vk.com/impresariobooks> Издательство «Импресарио» — книги по хореографии
9. <http://zodchie.mcc.moscow/> - Культурный центр "Зодчие"
10. <http://www.sibculture.ru/magazine/>журнал
11. <http://secret-terpsihor.com.ua/> - авторский сайт Ольги Киенко. Хореографическая помощь хореографам и музыкальным руководителям
12. <http://www.pereplyas.ru/> фонд развития народного танца

8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Учебные кабинеты № 27, № 28, № 33 в корпусе № 8 ВлГУ
- мультимедийный проектор
- Ноутбук
- Экран
- литература по истории и теории хореографического искусства
- видеотека

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» профиль «Искусство балетмейстера - репетитора»

Рабочую программу составила: Маныч Л.М.

доцент, к. искусствоведения Л.Маныч

Рецензент: Виноградова Г.Н

Преподаватель ВОМК им. А.П. Бородина,

к. искусствоведения Г.Н.Виноградова

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭиХО ИИХО ВлГУ

Протокол № 6/1 от 14.02.2016 года

Заведующий кафедрой: Куренкова Р.А. Р.А.Куренкова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»

Протокол № 4 от 15.02.2016 года

Председатель комиссии: Ульянова Л.Н. Л.Н.Ульянова