Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 12.10.2023 17:40:23
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/ МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ /

Утверждаю

Директор

Института графики и искусства книги

имени В.А. Фаворского

_____ С.Ю.Биричев

«30» июня 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История и теория искусства

Направление подготовки
54.03.01 «Дизайн»

профиль
«Графический дизайн мультимедиа»

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная, очно-заочная

Москва 2022 г.

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа составлена в 2022 году в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования направления 54.03.01 «Дизайн», утвержденным приказом МОН РФ от 13 августа 2020 г. №1015.

Образовательной программой по направлению 54.03.01 «Дизайн» по профилю подготовки «Графический дизайн мультимедиа».

Рабочим учебным планом по направлению 54.03.01 «Дизайн» по профилю подготовки «Графический дизайн мультимедиа».

Год начала подготовки: 2022.

1. Цели освоения дисциплины.

К **основным целям** освоения дисциплины «История и теория искусства» является подготовка бакалавров по профилю «Графический дизайн мультимедиа», обладающих знаниями в области истории искусства, ориентирующихся в стилях и направлениях, знающих особенности каждого периода и стиля в живописи, архитектуре и скульптуре, основные современные тенденции изобразительного искусства и основные закономерности формообразования, определяющих стиль эпохи.

К **основным задачам** являются формирование у студентов знаний, необходимых в профессиональной деятельности дизайнеров в соответствие с компетенциями ФГОС ВО:

- Сформировать знания периодов истории пластических искусств и их особенностей
- Овладеть знаниями в области истории развития пластической формы.
- Приобрести навыки в понимании синтеза форма и стилеобразующих элементов для решений в области дизайн - проектирования.

- Обучить методам и приёмам проектирования в стилях, соответствующих основным художественным периодам.
- Развить навыки креативного (проектно-новаторского) мышления.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.

Дисциплина «История и теория искусства» является первой ступенью в освоении компетенций, которые будут закреплены при изучении следующих дисциплин вариативной части:

В вариативной части базового цикла (Бl):

Дисциплина «История и теория искусства» относится к числу учебных дисциплин базовой части Блока 1 Образовательной программой 54.03.01 «Дизайн»
«История и теория искусства» взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками ОП:

1. дисциплины базовой части:
– Рисунок,
– Живопись,
– Печатная графика,
– Пластическое моделирование,
– Пропедевтика,
– Дизайн-проектирование,
– Колористика,
2. дисциплины вариативной части:
– История и теория графического дизайна,
– История и теория фотографии,
– Теория композиции,
– Искусство и визуальное восприятие,
– Декоративно-прикладное искусство и художественные стили

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как первичный этап формирования соответствующих компетенций:

Код компетенции	В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-1	Способен применять знания в области истории и, теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	**Знать:** ● Основные стили и художественные течения искусства. ● **Уметь:** Применять полученные знания в профессиональной деятельности. **Владеть:** Приемами создания качественных стилизаций в рамках, изученных основных стилей.
ОПК-8	Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации	● **Знать:** Законодательную и нормативно-правовую базу в области культурной политики РФ. ● **Уметь:** Выявлять актуальные направления в культурной политике РФ. ● Оценивать степень соответствия проектов актуальным направлениям культурной политики РФ. ● **Владеть:** навыком ориентации в формах государственной поддержки культурной деятельности в РФ.

4. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет **4** зачетные единицы, т.е. **144** академических часов (из них 72 часа - самостоятельная работа студентов). На первом курсе во **первом** семестре выделяется **2** зачетные единицы, т.е. **72** академических часа: 36 часов лабораторных занятий и 36 часов - самостоятельная

работа студентов, во **втором** семестре выделяется **2** зачетные единицы, т.е. **72** академических часа: 36 часов лабораторных занятий и 36 часов - самостоятельная работа студентов.

Разделы дисциплины «История и теория искусства» изучаются на первом курсе.

Первый семестр: лабораторные работы - 2 час в неделю (36 часов), форма контроля - зачет.

Второй семестр: лабораторные работы - 2 час в неделю (36 часов), форма контроля - экзамен.

Форма обучения	курс	семестр	Трудоемкость дисциплины в часах							Форма итогового контроля
			Всего час/ зач.ед.	Аудиторных часов (контактная работа)	Лекции	Семинарские (практические) занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Контроль (промежуточная аттестация)	
Очная	1	1-2	144/ 4,00	72	-	-	72	72	-	Экз /За
	1	1	72/ 2,00	36	-	-	36	36	-	За
		2	72/ 2,00	36	-	-	36	36	-	Экз
Очно-заочная	1	1-2	144/ 4,00	32	-	-	32	112	-	Экз/ За
	1	1	72/ 2,00	16	-	-	16	56	-	За
	2	2	72/ 2,00	16	-	-	16	56	-	Экз

Структура и содержание дисциплины «История и теория искусства» по срокам и видам работы отражены в приложении.

Содержание разделов дисциплины

Первый семестр

Введение

Происхождение искусства (исторически сложившиеся концепции). Искусство первобытного общества как синкретическое единство различных видов знаний и умений данного периода. Пластические виды искусства. Роль искусства в передаче информации.

Основные термины и определения

Понятия «стиля», включающее понятия стилеобразующих и формообразующий элементов.

Каждая тема изучается самостоятельно в соответствии с полученными рекомендациями и по общему плану:

Основные периоды и стили искусства:

Первый семестр:

1. Тема 1. Первобытное искусство. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода.
2. Тема 2. Искусство древнего мира. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода.
3. Тема 3. Искусство античности. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода.
4. Тема 4. Искусство средних веков. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода.
5. Тема 5. Искусство Возрождения. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода.
6. Тема 6. Барокко. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода.

Задания к лабораторным работам:

Тема 1. первобытное искусство:

1. перевести изображение в знак
   Отобрать характерные черты фигуры, соразмерность пропорций, передать направление движения.
2. Создать стилизованное изображение животного в «зверином стиле»

Тема 2.

Египет:

1. Создать сочетание стилизованного изображения с иероглифами
2. Нарисовать самые значимые символы

Междуречье:

1. Сравнить египетский рельеф и вавилонский
2. Особенности орнамента, сочетание элементов и цвета.

Тема 3.

Греция:

1. Имитировать чернофигурную и краснофигурную вазопись
2. Нарисовать капители разных ордеров: существующие и фантазийные

Рим:

1. Базилика, акведук, амфитеатр, основные архитектурные элементы.
2. Основные черты фаюмского портрета

Тема 4.

Византия:

1. Крестово-купольный храм – схема, система размещения изображений в интерьере
2. Автопортрет в стиле византийской мозаики.

Европейское средневековье:

1. Орнаменты раннего средневековья.
2. Силуэт и орнаменты романской базилики
3. Силуэт и орнаменты готического храма.

Тема 5.

Возрождение:

1. Нарисовать композиционные схемы работ художников возрождения (раннего, высокого, маньеризма)
2. Сделать сравнительный анализ картин художников итальянского и северного Возрождения

Тема 6.

Барокко:

1. Архитектурные элементы, используемые в барокко
2. Коллаж картины Караваджо
3. Сравнить цветовую палитру барокко и рококо

Второй семестр:

1. Тема 1. Классицизм. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода.
2. Тема 2. Ведущие виды искусства. Иерархия.
3. Тема 3. Игра формами. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода.
4. Тема 4. Модерн. Истоки, особенности. Декоративность. Синтез искусств.
5. Тема 5. Авангардизм. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода.
6. Тема 6. Особенности русского искусства допетровского времени.

1. Тема 7. Особенности отечественного искусства послепетровского времени.

Задания к лабораторным работам:

Тема 1.

Классицизм:

1. Пластические особенности архитектуры. Античность и современность. Элементы и сочетания.
2. Анализ надгробий античных и классицистических.

Тема 2.

Романтизм:

1. Пейзаж барочный и романтический.
2. Портрет – отличия.

Тема 3.

Историзм (эклектика):

1. Новые архитектурные решения (конструкции)
2. Проект архитектурных элементов и сочетаний.
3. Орнамент из элементов разных стилей.

Тема 4.

Модерн:

1. Орнамент флористический и геометрический.
2. Фантазия упаковки к данному стилю.

Тема 5.

Конструктивизм:

1. Схема композиционных решений.
2. Автопортрет.

Тема 6.

Отечественное искусство:

1. Схема силуэтных изменений русской архитектуры.
2. Схемы основных иконографических композиций иконы

3. Схемы иконостасов разных периодов.

5. Образовательные технологии.

Методика преподавания дисциплины «История и теория искусства» и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:
- самостоятельное изучение каждого периода истории пластических искусств по учебнику;
- закрепление и уточнение материала, изложенного в конспективной форме в личном кабинете (он-лайн курс)
- отбор необходимого иллюстративного материала с использованием различных источников
- защита и индивидуальное обсуждение выполняемых этапов графической работы;
- организация и проведение текущего контроля студентов в форме промежуточных презентаций, аттестаций и визуального тестирования;
- демонстрация примеров работ из отечественной и зарубежной художественной практики, тематических слайд-презентаций и видео фильмов;

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

В процессе обучения используются следующие оценочные формы: самостоятельная работа студентов, оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций:
- выполнение этапов графической работы каждого обучающегося;
- выполнение творческих заданий по каждому разделу;
- подготовка к лабораторным занятиям материалов разделов курса с выборкой и обоснованием подборки иллюстративного материала, их защита и обсуждение с получением обратной связи.

При выполнении графической работы студент демонстрирует знания и навыки, полученные во время самостоятельной подготовки и лабораторных занятий.

Для текущего контроля успеваемости студентов проводится дифференцированный просмотр текущих заданий на стадии выполнения.

Для промежуточной аттестации проводится дифференцированный просмотр работ, выполненных за определенное время по теме или разделам.

Учебный семестр заканчивается просмотром презентаций графических работ студентов и творческих заданий, ориентированных на выполнение стилизованных изображений. В состав комиссии входят все ведущие преподаватели дисциплины. Критерием оценки является в первом семестре зачет, заключительным является экзамен.

1. Графическая работа получает «положительную» оценку при соблюдении следующих обязательных условий:

- работа выполнена в срок, предусмотренный учебным графиком (в случае сдачи работы после сессии оценка снижается на один балл);
- работа выполнена в полном объеме.

1.2. Тема творческой работы, ее объем, этапы выполнения и сроки сдачи работы определяются преподавателем в соответствии с учебной программой и учебным планом.

1.3 Творческая работа содержит:

- проектно-творческую составляющую (визуально-графическое представление результатов - демонстрационные материалы).

2. Текущая творческая работа:

- выполняется в виде небольшой работы (рисунок, эскиз в цвете, коллаж, распечатка файла).

2.1 Текущая самостоятельная работа:
Оценивается в соответствии с созданием точности стилизации, включающей наиболее характерные особенности данного стиля – течения.

2.3 Проектно-творческая составляющая:

- графическое представление анализа пройденного материала;
- ассоциативный ряд стилистики направления;
- отражение основной концепция стиля или течения.

Оцениваются общее художественно-эмоциональное впечатление, соответствие изображений поставленной задаче, компоновка, качество рисунка, правильность передачи объема, формы, светотени, фактуры материалов, владение студентом техникой рисунка и компьютерной графикой.

3. Если приведенные выше условия не соблюдены, выставляется оценка «неудовлетворительно».

4. Окончательная оценка выставляется на основе совместного решения преподавателей, участвующих в просмотре проектов.

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:

ОПК-1	Способен применять знания в области истории и, теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ОПК-8	Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации; ориентируется в законодательной и нормативно-правовой базе в области культурной политики РФ; умеет выявлять актуальные направления в культурной политике РФ; умеет оценивать степень соответствия проектов актуальным направлениям

	культурной политики РФ; ориентируется в формах государственной поддержки культурной деятельности в РФ.

Компетенции усваиваются в рамках дисциплины «История и теория искусства», закрепляются во взаимодействии с усвоением материалов и заданий, решаемых при изучении других дисциплин базовой части 1 курса и продолжают совершенствоваться на 2 курсе, когда обучающийся выбирает одну из дисциплин вариативной части:

- Искусство и визуальное восприятие,
- Декоративно-прикладное искусство и художественные стили.

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины (модуля), описание шкал оценивания

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание:

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта в 1 семестре проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине «История и теория искусства».

Шкала оценивания	**Описание**
Зачтено	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Незачтено	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

Форма промежуточной аттестации: зкзамен.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена во 2 семестре проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине «История и теория искусства».

Шкала оценивания	Описание
Отлично	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Хорошо	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.
Удовлетворительно	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительно	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

Фонды оценочных средств представлены в приложении 1 к рабочей программе.

Фонды оценочных средств представлены в приложении к рабочей программе.

Приложение 1 к
рабочей программе

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Направление подготовки: **54.03.01 «Дизайн**

ОП (профиль): Графический дизайн мультимедиа

Форма обучения: очная, очно-заочная
Вид профессиональной деятельности: Художественно-творческая, педагогическая

Кафедра: «Иллюстрация и эстамп»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

История и теория искусства

Составители:Т.В. Лемешко

Москва, 2022 год

Критериями оценки являются:

1. выполнение сквозного задания, (при этом во время аудиторных занятий выявляется осознанное решение по выбору иллюстративного ряда и его соответствие выделенным особенностям);
2. выполнение всех творческих заданий; которые также носят вариативный характер, для каждой темы предусмотрены несколько вариантов, что даст возможность адаптировать задания к уровню подготовленности конкретной группы студентов, давать как индивидуальные, так и групповые задания. Предусмотрен коллегиальный просмотр работ.
3. положительные оценки по визуальному тестированию
4. в конце заключительной лекции семестра содержится перечень обзорных вопросов, который позволит оценить насколько усвоен материал семестра каждым студентом для получения зачета выполнение всех перечисленных задач является обязательным.

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

					ИСТОРИЯ
ФГОС ВО **15.03.01 «Графический дизайн мультимедиа»**					
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие **общекультурные компетенции:**					
КОМПЕТЕНЦИИ		Перечень компонентов	**Технология формирования компетенции**	**Форма оценочного средства****	**Степени уровней освоения компетенций**
ИНДЕКС	**ФОРМУЛИРОВКА**				
ОПК-1	Способен применять знания в области истории и, теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	**Знать:** ● Основные стили и художественные течения искусства. ● **Уметь:** Применять полученные знания в профессиональной деятельности. **Владеть:** Приемами создания качественных стилизаций в рамках, изученных основных стилей.	лекция, самостоятельная работа, семинарские занятия	УО, ДИ, К, К/Р, Т, РТ	**Базовый уровень** - способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы в стандартных учебных ситуациях **Повышенный уровень** - способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы истории искусства до XX века на основе анализа исторических источников

ОПК-8	Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации	● **Знать:** Законодательную и нормативно-правовую базу в области культурной политики РФ. ● **Уметь:** Выявлять актуальные направления в культурной политике РФ. ● Оценивать степень соответствия проектов актуальным направлениям культурной политики РФ. ● **Владеть:** навыком ориентации в формах государственной поддержки культурной деятельности в РФ.	лекция, самостоятельная работа, семинарские занятия	УО, ДИ, К, К/Р, Т, РТ	**Базовый уровень** Способен выявлять актуальные направления в культурной политике РФ. **Повышенный уровень** Способен оценивать степень соответствия проектов актуальным направлениям культурной политики РФ.

Приложение *2*
к рабочей программе

Перечень оценочных средств по дисциплине «История и теория искусства»

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) Основная литература:

1. Гденич. П.П. “История искусств: живопись, скульптура, архитектура. Современная версия. http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog

2. Грико Т. И. “Мировая культура и искусство” http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog

3. Ильина Т.В. “История искусств. Западноевропейское искусство.” http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog

4. Ильина Т.В. “История искусств. Отечественное искусство”. http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog

5. Ильина Т.В. “История Искусства Западной Европы от Античности до наших дней.” http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog

6. Пушнова Ю.Б. “Теория и история искусства.” http://lib.mami.ru/lib/content/elektronnyy-katalog

б) дополнительная литература:

1. Амиржанова, А.Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи Средневековья : учебное пособие / А.Ш. Амиржанова ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 192 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250(дата обращения: 13.12.2019). – Библиогр.: с. 177. – ISBN 978-5-8149-2549-7. – Текст : электронный.

2. Даглдиян, К.Т. Абстрактная композиция : основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре: учебное пособие для вузов : [16+] / К.Т. Даглдиян, Б.А. Поливода. – Москва : Владос, 2018. – 225 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке.

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486086(дата обращения: 13.12.2019). – ISBN 978-5-906992-59-8. – Текст : электронный.

3. Данто, А. Что такое искусство? : научно-популярное издание : [12+] / А. Данто ; ред. Ф. Кондратенко ; пер. Е. Куровой. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2018. – 169 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492850(дата обращения: 13.12.2019). – ISBN 978-5-91103-397-2. – Текст : электронный.

4. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика : практикум / Т.Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 36 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625(дата обращения: 13.12.2019). – ISBN 978-5-8154-0382-6. – Текст : электронный.

5. Карташова, Л.С. Цветопластический образ художественного стиля : методические указания / Л.С. Карташова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 43 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481980(дата обращения: 13.12.2019). – Библиогр.: с. 25-27. – Текст : электронный.

6. Креленко, Н.С. Введение в историю искусства : учебное пособие / Н.С. Креленко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 237 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473(дата обращения: 13.12.2019). – ISBN 978-5-4475-9407-7. – DOI 10.23681/479473. – Текст : электронный

7.История итальянского искусства. В 2 томах. Издательство: М.: Радуга, 1990 (Дж.К. Арган)

8. История импрессионизма. Издательство: М.: Искусство, 1959 (Джон Ревалд)

9. Постимпрессионизм. Издательство: М.: Искусство, 1962 (Джон Ревалд)
10. Статьи об искусстве Франции, Англии, США 18-20 веков. М.: Искусство, 1978 (Чегодаев А.Д.)

11. Мои художники. М.: Советский художник, 1974 (Чегодаев А.Д.)
12. История русского искусства в 2 томах. М.: Изобразительное искусство, 1978-1981
13. Салоны в 2 томах. М.: Искусство, 1989 (Дени Дидро)
14. Памятники мирового искусства. Комплект из 8 томов. Издательство: М.: Искусство, 1967-1988 (Серия: Памятники мирового искусства)
15. История зарубежного искусства. Издательство: М.: Изобразительное искусство, 1980 (Мальцева Н.Л.; Кузьмина М.Т.)
16. Краткая история искусств. Очерки. Выпуск II: 17-18 вв. Издательство: М.: Искусство, 1975 (Дмитриева Н.А.)
17. Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675-1975. Живопись. Архитектура. Скульптура. Графика. Издательство: М.: Искусство, 1976 (Чегодаев А.Д.) Фото книги.
18. История декоративно-прикладного искусства. Издательство: М.: Искусство, 1982 (Анри Де Моран)
19. О модернизме. Издательство: М.: Изобразительное искусство, 1975 (Николай Малахов)
20. Русская футуристическая книга. Издательство: М.: Книга, 1989 (Серия: История книжного искусства; Ковтун Е.Ф.)
21. Vilagtortenet kepekben II: 1640-tol 1970-ig. Издательство: Budapest: Gondolat, 1975
22. Малая история искусств. 9 томов. Издательство: М.: Искусство, 1972-1981
23. Всеобщая история искусств. В шести томах. Том 3. Искусство эпохи Возрождения. [Djv- 156M] Под общей редакцией Ю.Д. Колпинского и Е.И. Ротенберга.
24. Двадцатый век, Год выпуска 1989, Автор: Вадим Полевой , ISBN5-269-00013,Издательство Советский художник
25. История Русского искусства. Книга 3. Русское искусство XX века Екатерина Деготь , ISBN: 5-89480-031-5 Год издания: 2002 Издательство: Трилистник.
26. История русского искусства: В 22 т. Т. 17: Искусство 1880–1890-х годов Отв. ред. С.К. Лащенко. – М.: Государственный институт искусствознания, 2014. – 724 с., ил. ISBN 978-5-98287-085-8
27. Философия и искусство модернизма. Издательство: Политиздат, 1980 (Куликова Ирина Сергеевна).

28. Гнедич П.П.“История искусств с древнейших времен.” , издательство “Лань”, 2013. https://e.lanbook.com/reader/book/32036/#1

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

Программное обеспечение не предусмотрено.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

- специализированные учебные компьютерные лаборатории

9. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

Сквозное задание – составить свою графическую работу в формате инфографики, которая поможет ориентироваться в дальнейшей профессиональной деятельности и при изучении других дисциплин учебного плана.
Для подготовки к работе студенты должны прочитать соответствующий теме материал учебника, закрепить, изучив текст соответствующей лекции, которая является конспектом материала, где выделены именно значимые особенности каждого периода. Это позволит ориентироваться в визуальном материале и делать осознанный выбор для своей графической работы.
К каждому занятию будет ссылка на дополнительный визуальный материал.
Кроме этого, будут поэтапно выполняться задания, позволяющие закрепить и осознать материал путем практических творческих заданий.
Работа над графической работой в формате инфографики заставляет самостоятельно проанализировать визуальный материал, выявить особенности каждого периода и понять закономерности эволюции в восприятии, осмыслении окружающего мира. Закономерности развития визуального, пластического языка и оценить художественные приемы, которые выбираются для решения задач.

Задачей обучающегося является создать инфографику, где картинка будет точно и однозначно подчеркивать отобранные особенности искусства данного периода (стиля)

Каждый период имеет свои хронологические рамки, иногда довольно условные, и не всегда совпадающие для разных государственных объединений.

Стили в искусстве могут сосуществовать, влияя друг на друга. Но выделяется ведущий стиль эпохи (или наиболее модный в данный отрезок времени, что наиболее актуально уже для XX века). Именно на данный стиль мы будем ориентироваться.

Обучающийся должен уметь обосновать свой выбор, объяснить на что он ориентировался при выборе картинки.

Мы отслеживаем особенности искусства, а не изменения в общественной жизни.

(Нас интересует: обобщенный характер изображения или реалистичный, тщательность проработки деталей или условность. вы должны проследить эволюцию видов искусства в различные периоды, накопление изменений, мастерства, ОСОБЕННОСТИ!

Можно рассматривать керамические сосуды как форму скульптурную, но изображения на ней - это живопись.

В архитектуре интересует не материал изготовления, а какие формы имела архитектура. материал эти формы определяет, заставляет диктует выбор формы.

Ремесло не вид искусства.

Для примера: В бронзовом веке: разнообразность сюжетов? и все? композиция? пятно? силуэт? линия, пространственность?

Развитие скульптуры не в том, что появляется новый материал.

Пытаюсь сбообщить замечания.

3 картинки для каждого периода, не надо повторов или похожих изображений. надо сделать жесткий отбор.) – это комментарии по типичным ошибкам студентов, ваших предшественников.

Во время зачетного просмотра – защитить свой выбор, свое решение, продемонстрировав свое понимание и владение материалом.

Задания для 1 семестра.

первобытное искусство:

1. перевести изображение в знак
   Отобрать характерные черты фигуры, соразмерность пропорций, передать направление движения.
   Появление абстрактного мышления и попытки сохранить информацию в «закодированном» виде приводят к появлению знакового изображения,

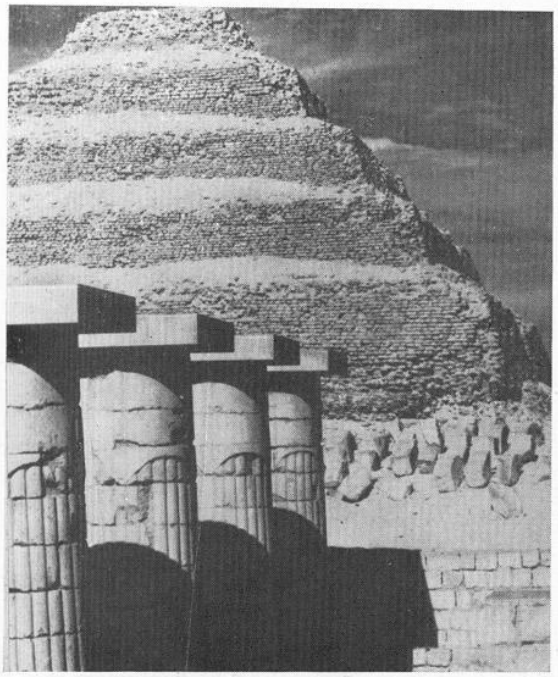
которое затем может трансформироваться в знак, орнамент. Знаковое изображение в свою очередь является предтечей письменности.
Обратите внимание, что наиболее традиционные архетипические знаки сохранились до наших дней, наиболее известным является «крест».
Предлагаю перевести в знак изображение пламени, солнца, ростка.
Можно выбрать свой объект. (животное, явление природы и т.д.)

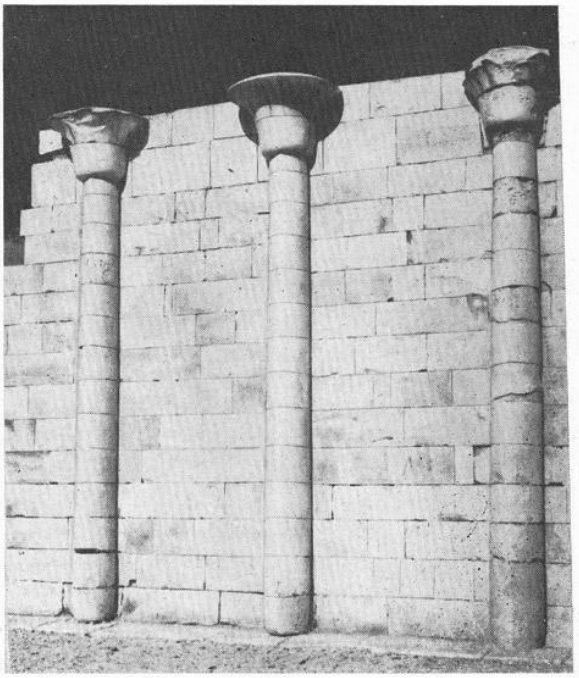
2. Создать стилизованное изображение животного в «зверином стиле»:
Дальнейшее развитие тенденций, появившихся в предшествующем периоде развития искусства, миропонимание усложняется. Идеи взаимосвязей, трансформаций мироустройства воплощаются в пластических образах, причем с учетом использования различных материалов для исполнения. Фактор времени и пространства возникает в изображении.
Внимательно рассмотрите объекты декоративно-прикладного искусства, выполненные в данном стиле, проникнитесь приемами, которые используют художники. Для начала можете выполнить копию, затем придумать свое решение.
Надо создать изображение осьминога, таксы, стрекозы, коня – по вашему выбору.

Египет:

1. Создать сочетание стилизованного изображения с иероглифами.
Изображение человека и животных должны учитывать египетский канон.
Внимательно рассмотрите египетские рельефы, выполненные в данном стиле, проникнитесь приемами, которые используют художники. Отобрать характерные черты фигуры, соразмерность пропорций, передать направление движения.
Для начала можете выполнить копию, затем придумать свое решение.
Необходимо учесть колористическое решение, ритмические особенности, композиционные приемы.
2. Нарисовать самые значимые символы.
Древние цивилизации использовали изображения различных священных символов, для создания сакрального пространства или в качестве оберегов. Для Египта это скарабей, лотос, папирус.
Необходимо нарисовать эти символы, используемые как в архитектурных сооружениях, так и в скульптуре, декоративно-прикладном тскусстве, т.е. в разном масштабе, материале, цвете.

Вам необходимо нарисовать не менее 3 символов в трех вариантах решения.

Междуречье:

1. Сравнить египетский рельеф и вавилонский.
   Сформулировать различия в композиционном и пластическом решении сохранившихся образцов рельефов. Необходимо внимательно рассмотреть рельефы, обращая внимание на композицию, построение пространства, использование перспективы, анатомического решение, соотношение масштабов, степень условности и реалистичности изображений.

2. Особенности орнамента, сочетание элементов и цвета.

Стилизованные орнаменты Передней Азии насыщены по цвету, имеют сложную композицию, именно отсюда берет начало геральдическая композиция.

Создайте свои вариации, используя характерные элементы и цвета

Греция:

1. Имитировать чернофигурную и краснофигурную вазопись.

Изучить образцы чернофигурной и краснофигурной вазописи. Оценить преимущества каждого подхода к изображению. Создать композицию, можно на современную тему, например: сцену из балета, и выполнить ее в двух вариантах. Обязательное условие: ваша композиция должна учитывать форму сосуда, посуды, которую вы используете. Можно дополнить характерными для греческого искусства орнаментами.

2. Нарисовать капители разных ордеров: существующие и фантазийные.

Внимательно изучить капители различных колон. Обратите внимание на капители не только греческие, но и ранее изученных цивилизаций. Обратите внимание на архитектурную среду Москвы, или городов, в которых бывали. Колона может иметь различную форму. Капитель создаете для объемной формы и для пилястры.

Рим:

1. Базилика, акведук, амфитеатр, основные архитектурные элементы.
   Римская архитектура создала много гражданских типов здания, усовершенствовав существующие. Архитектурные планы и элементы декора будут использовать последующие стилевые периоды.
   Создайте каталог архитектурных форм, типичных для Рима.
   Посмотрите иллюстрации к данному разделу, вычлените наиболее типичные элементы, запомните их названия
2. Основные черты фаюмского портрета.
   Фаюмский портрет – синтез сакрального визуального языка египетских религиозных представлений и римских, идущих от этрусков. Опишите приемы, композицию, цветовое решение, технологию изготовления. Почему были отобраны именно такие решения? Как это повлияло на развитие искусства последующих периодов. Ваше мнение.

Византия:

1. Крестово-купольный храм – схема, система размещения изображений в интерьере.
   Византийский храм создает сакральное пространство, этому подчинено архитектурное решение и внутреннее убранство. Наиболее продуманно решение символического небесного пространства в подкупольной зоне, в иерархии изображений. В ориентации постройки на местности уже звучат эти сакральные символические идеи.
   Вчитайтесь в материал. Нарисуйте условную схему размещения изображений. Какие аналоги с решениями подобных проблем возникают в вашей памяти? Напишите. Проведите параллели.
2. Автопортрет в стиле византийской мозаики.

Визуальный язык христианского искусства условен. Мозаика – особая техника, позволяющая создавать как чисто живописные, так и графические изображения. Посмотрите внимательно на образцы, выберите свое решение. Создайте свой автопортрет в технике коллажа.

Европейское средневековье:

1. Орнаменты раннего средневековья.
   Раннее средневековье Европы интересно существованием декоративно-прикладных артефактов, имеющих разные традиции искусства и культуры, наследие античности, звериного стиля и других влияний плюс значительное воздействие христианской символики. Посмотрите материалы и попробуйте создать орнаментальные композиции, включающие элементы различных стилей. Можно обыграть буквицы, как дополнительное сочетание изображения и смысловой нагрузки.

2. Силуэт и орнаменты романской базилики.
   Изобразите силуэт романской базилики и отдельно характерные орнаменты, которые составляют декор экстерьера храма. Это позволит понять, как архитектура подчиняет своим формам декоративные элементы. Посмотрите насколько рельефы сочетаются с другими элементами декора и архитектурными элементами.
3. Силуэт и орнаменты готического храма.
   Изобразите силуэт готической базилики и отдельно характерные орнаменты, которые составляют декор экстерьера храма. Это позволит понять, как архитектура подчиняет своим формам декоративные элементы. Посмотрите насколько рельефы сочетаются с другими элементами декора и архитектурными элементами.

Возрождение:

1. Нарисовать композиционные схемы работ художников возрождения (раннего, высокого, маньеризма).
   Внимательно изучите картины мастеров возрождения разных периодов, акцентируя внимание на композиционном построении. Дополнительно можно сравнить композиционные решения работ северного и южного регионов. Для сравнения надо брать работы одного или схожих сюжетов или жанров. Кроме того большую роль играет пространственное решение картины. Выберите для себя наиболее интересные работы и выполните композиционные схемы.

2. Сделать сравнительный анализ картин художников итальянского и северного Возрождения.

Изучите выбранные произведения. Для этого задания необходимо выбрать работы мастеров одного периода. Для сравнения надо брать работы одного или схожих сюжетов или жанров.

План анализа произведения искусства:

1. История создания произведения (место в творчестве художника).
2. «Программа» произведения.
3. Характеристика выразительных средств.
4. «Психология» создания (воплощение художественного замысла). Творческий процесс.
5. Личная оценка

Барокко:

1. Архитектурные элементы, используемые в барокко.
   Зарисовать элементы баррочной архитектуры в их сочетаниях и взаимодействии, противопоставить эти решения традиционным сочетаниям, характерным для античности и возрождения. Знать их названия.
   Самым впечатляющим будет проследить пластические изменения от форм барокко к рококо.
2. Коллаж картины Караваджо.
   Выполнить коллаж работы Караваджо по вашему выбору с акцентом на цветовые контрасты. Важны цветовые и световые контрасты. Детальная проработка не обязательна.

3. Сравнить цветовую палитру барокко и рококо.
   В живописи характерным становится изменение сюжета, как визуальный знак – изменение палитры. Это характерно и для архитектурных решений в экстерьере и интерьере. Для сравнения можете выбрать любой вид пластического искусства или сравнение в целом. Сами должны подобрать примеры. Необходимо внимательно изучить материал. В живописи можно избрать любой жанр.

Задания для 2 семестра.

Тема 1.

Классицизм:

3. Пластические особенности архитектуры. Античность и современность. Элементы и сочетания.
4. Анализ надгробий античных и классицистических.

Тема 2.

Романтизм:

3. Пейзаж барочный и романтический.
4. Портрет – отличия.

Тема 3.

Историзм (эклектика):

4. Новые архитектурные решения (конструкции)
5. Проект архитектурных элементов и сочетаний.
6. Орнамент из элементов разных стилей.

Тема 4.

Модерн:

3. Орнамент флористический и геометрический.
4. Фантазия упаковки к данному стилю.

Тема 5.

Конструктивизм:

3. Схема композиционных решений.
4. Автопортрет.

Тема 6.

Отечественное искусство допетровский период:

4. Схема силуэтных изменений русской архитектуры.
5. Схемы основных иконографических композиций иконы
6. Схемы иконостасов разных периодов.

Тема 7.

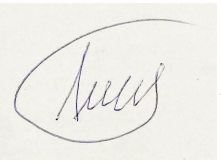
Отечественное искусство послепетровский период:

1. Анализ барочных особенностей русской архитектуры в сравнении с европейской. «Нарышкинский стиль».
2. Творческая эволюция русских живописцев последней трети 19 века.
3. Синтез искусств как поиски построения нового пространства.

10. **Методические рекомендации для преподавателя**

Преподавателю следует сконцентрироваться на создании оптимальных условий для освоения студентами дисциплины «История и теория искусства» является подготовка бакалавров по профилю «Графический дизайн мультимедиа», обладающих знаниями в области истории искусства, ориентирующихся в стилях и направлениях, знающих особенности каждого периода и стиля в живописи, архитектуре и скульптуре, основные современные тенденции изобразительного искусства и основные закономерности формообразования, определяющих стиль эпохи.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавров 54.03.01 «Дизайн» профиль «Графический дизайн мультимедиа»

Программу составил:
доцент, к.и. /Лемешко Т.В./

Программа утверждена на заседании кафедры "Иллюстрация и эстамп"
«29» августа 2022 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой
«Иллюстрация и эстамп» /Е.Н. Подколзин/

Программа согласована:

Директор
Института графики и искусства книги
им. В.А. Фаворского /С.Ю.Биричев/