Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 24.05.2024 13:07:24
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

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

Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ /С.Ю. Биричев/
«15» февраля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История и теория искусства

Направление подготовки
54.03.01 «Дизайн»

Профиль
Графический дизайн мультимедиа

Квалификация
Бакалавр

Формы обучения
Очная, очно-заочная

Москва, 2024 г.

Разработчик:

Доцент кафедры «Иллюстрация и эстамп», к.и. /Т.В. Лемешко/

Согласовано:

Заведующий кафедрой «Иллюстрация и эстамп» /Е.Н. Подколзин/
Заседание кафедры 29 января 2024 протокол № 1

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

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.

Обучение по дисциплине «_История и теория искусства» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения 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	Знает: Историю и теорию искусства в широком культурно-историческом контексте; Умеет: применять знания в области истории и теории искусств в профессиональной деятельности; Владеет: способностью рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода; Приемами создания качественных стилизаций в рамках, изученных основных стилей.
ОПК-8. Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики	Знает: содержание современной культурной политики Российской Федерации;

Российской Федерации	Умеет: ориентироваться в актуальных направления в культурной политике РФ. Оценивать степень соответствия проектов актуальных направлениям культурной политики РФ.; Владеет: знанием о проблематике современной культурной политики Российской Федерации, ориентируется в формах государственной поддержки культурной деятельности в РФ.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость
(по формам обучения)

3.1.1. Очная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры	
			1	2
	Аудиторные занятия	**68**	32	36
	В том числе:			
1.	Лекции	34	16	18
2.	Лабораторные занятия	34	16	18
	Самостоятельная работа	**76**	38	38
	В том числе:			
1.	Изучение текстов учебников из перечня литературы.	38	19	19
2.	Изучение текстов он-лайн курса	38	19	19
	Промежуточная аттестация			
	Зачет/диф.зачет/экзамен		Диф.зачет	экзамен
	Итого	144		

3.1.2. Очно-заочная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры	
			3	4
	Аудиторные занятия	**34**	18	16
	В том числе:			
1.	Лекции	16	9	8
2.	Лабораторные занятия	18	9	8
	Самостоятельная работа	**110**		
	В том числе:			
1.	Изучение текстов учебников из перечня литературы.	55	30	25
2.	Изучение текстов он-лайн курса	55	30	25
	Промежуточная аттестация			
	Зачет/диф.зачет/экзамен		Диф.зачет	экзамен
	Итого	144		

3.2 Тематический план изучения дисциплины
(по формам обучения)

3.2.1. Очная форма обучения

/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа
			Лекции	Семинарские/ практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
	Раздел 1. История искусства от первобытности до средних веков		**4**		6		
.1	Тема 1. **Введение в дисциплину «История и теория искусства»** Искусство первобытного общества		1		2		
.2	Тема 2. Искусство древнего мира		1		4		
	Тема 3. Искусство Античного мира		2				
	Раздел 2. Искусство средневековой Европы		**4**		4		
	Тема 1. Искусство Византии Искусство раннего средневековья		2		4		
	Тема 2. . Искусство романского периода Готическое искусство		2				
	Раздел 3. Искусство нового времени		**6**		4		
	Тема 1. Искусство Возрождения		2		4		
	Тема 2 Искусство Барокко		2				
	Тема 3. Искусство рококо		2				
	Раздел 4. Искусство нового времени (продолжение)		**6**		6		

	Тема 1. Искусство неоклассицизма и романтизма.		2		2		
	Тема 2. Искусство 19 века		2		2		
	Тема 3. Модерн и авангард		2		2		
	Раздел 5. **Отечественное искусство**		**12**		12		
	Тема 1. Искусство языческой Руси. Домонгольская Русь.		2				
	Тема 2. Искусство Руси 13-15 веков		2		2		
	Тема 3. Искусство 16-17 веков		2		2		
	Тема 4. Искусство Петровского времени и 18 века		2		2		
	Тема 5. Исскусство 19-20 веков.		2		4		
	Тема 6 Современные тенденции Отечественного искусства		2		2		
Итого			**34**		**34**		

3.2.2. Очно-заочная форма обучения

/п	**Разделы/темы дисциплины**	**Трудоемкость, час**					
		Всего	**Аудиторная работа**				**Самостоятельная работа**
			Лекции	Семинарские/ практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
	Раздел 1. **История искусства от первобытности до средних веков**						
.1	Тема 1. **Введение в дисциплину «История и теория искусства»** Искусство первобытного общества		1		2		
.2	Тема 2. Искусство древнего мира		1		1		

	Тема 3. Искусство Античного мира		1		1		
	Раздел 2. **Искусство средневековой Европы**						
	Тема 1. Искусство Византии Искусство раннего средневековья		1		1		
	Тема 2. . Искусство романского периода Готическое искусство		1		1		
	Раздел 3. **Искусство нового времени**						
	Тема 1. Искусство Возрождения		1		1		
	Тема 2 Искусство Барокко		1		1		
	Тема 3. Искусство рококо		1		1		
	Раздел 4. **Искусство нового времени (продолжение)**						
	Тема 1. Искусство неоклассицизма и романтизма.		1		1		
	Тема 2. Искусство 19 века		1		1		
	Тема 3. Модерн и авангард		1		1		
	Раздел 5. **Отечественное искусство**						
	Тема 1. Искусство языческой Руси. Домонгольская Русь.		1		1		
	Тема 2. Искусство Руси 13-15 веков		1		1		
	Тема 3. Искусство 16-17 веков		1		1		
	Тема 4. Искусство Петровского времени и 18 века		1		1		
	Тема 5. Исскусство 19-20 веков. Тема 6 Современные тенденции Отечественного искусства		1		2		
Итого			**16**		**18**		

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1.

История искусства от первобытности до средних веков

Тема 1.

Введение в дисциплину «История и теория искусства» Искусство первобытного общества

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 виды пространственных искусств, их отличие от временных, жанровые подразделения видов искусств, их техники. Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Понятие художественного стиля эпохи. Системы мироощущения и миропонимания и их отображение средствами изобразительных искусств. Взаимосвязь видов искусств

Искусство как форма общественного сознания. Исторические закономерности развития искусства

Основные термины и определения

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

Первобытное искусство. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода.

Происхождение искусства (исторически сложившиеся концепции). Искусство первобытного общества как синкретическое единство различных видов человеческой деятельности. Палеолит, мезолит, неолит. Типы мегалитической архитектуры. Осознание художественных возможностей столбо-балочной конструкции. Зарождение принципов знаковых систем. Отголоски первобытного искусства в современном творчестве

Тема 2.

Искусство древнего мира. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода. История искусства и культуры Древнего мира (Египет и Месопотамия). Искусство на службе государства и религии. Древний Египет. Периодизация. Архитектура как ведущий тип пластических искусств. Связь скульптуры с архитектурой, ее пластические закономерности. Портрет, причины и особенности его развития. Живопись, её связь с рельефом. Принципы синтеза искусств. Передняя Азия. Государства Месопотамии. Многообразие этнического состава, своеобразие религий. Культовое зодчество и скульптура Шумера и Аккада. Старый Вавилон. Архитектура и рельеф в Ассирии. Нововавилонское искусство. Искусство древнего Ирана. Скифское искусство и звериный стиль. Значение искусства Древнего мира для развития античного искусства.

Тема 3.

Искусство Античного мира. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода. Искусство и культура античной Греции. Основные этапы. Искусство Эгейского мира. Мифология как арсенал искусства античной Греции. Гомеровская Греция. Архаика в Греции. Классика в Греции — наивысший расцвет древнегреческого искусства. Формирование типов храмов. Понятие ордера, его структура. Принципы синтеза искусств. Скульптура. Идеал гармонического, физически и духовно совершенного человека. Живопись. Вазы.

Искусство поздней классики. Новый характер пластики. Эпоха эллинизма, и ее наследие в мировой культуре. Проблемы наследия греческого искусства.

Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков, его связь с римским. Особенности социально-политической структуры Рима. Новая строительная техника. Появление арочно-сводчатых и купольных конструкций. Основные типы архитектуры. Инженерно-технические сооружения. Портретная пластика. Исторический рельеф. Росписи. Наследие римского искусства в европейской культуре.

Раздел 2.

Искусство средневековой Европы

Тема 1.

Искусство Византии

Искусство раннего средневековья. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода. Хронологические рамки её культуры. Значение эллинистических традиций. Раннехристианское искусство. Ассимиляция элементов культуры соседних стран. Искусство и религия. Церковь Святой Софии в Константинополе. Элементы дематериализации форм и пространства. Изобразительное искусство. Развитие монументальной живописи. Икона. Сложение отвлеченного стиля в живописи. Проблема синтеза. Значение византийского искусства для развития искусства Запада и Древней Руси.

Искусство Европы в Средние века. Периодизация. Раннее средневековье: европейское искусство эпохи варварских королевств. Переосмысление христианства в духе первобытной мифологии. Отсутствие античной традиции. Преобладание декоративно-прикладного искусства

Тема 2.

. Искусство романского периода

Готическое искусство

Искусство зрелого средневековья: романское и готическое искусство в Европе. Романский стиль. Первое слияние варварской и античной культуры. Христианская мифология как арсенал искусства. Основные типы архитектурных построек. Оборонительные функции архитектуры. Особенности романских конструкций. Роль скульптуры, ее фольклорные элементы, развитие рельефа. Принципы стилевого синтеза. Формирование готического стиля. Потребность в усовершенствовании конструкции. Каркасная система, её художественно-образный смысл. Функция живописи в ансамбле. Скульптура, изменения её форм. Портретная пластика. Элементы реализма в готической скульптуре. Интернациональная готика. Региональные особенности.

Раздел 3.

Искусство нового времени

Тема 1.

Искусство Возрождения. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода

1 Итальянское Возрождение.

Италия — классическая страна эпохи Возрождения. Взаимодействие науки и искусства. Ренессансный гуманизм. Обращение к античности. Роль христианства и античного мифа. Изменения представлений о прекрасном в человеке.

Индивидуализм творческой деятельности. Периодизация.

Раннее Возрождение. Флоренция— родина итальянского Возрождения. Разработка новых изобразительных приемов. Появление пространственных планов. Характер образов. Значение художественной реформы Джотто. Развитие наук, философии, распространение гуманизма. Расцвет пластических искусств, их первенствующая роль в духовной жизни. Архитектура.

Высокое Возрождение. Формирование нового типа художника, свободного от цеховых ограничений. Новая масштабность образов. Леонардо да Винчи — основоположник искусства высокого Возрождения, его личность как воплощение идеала «универсального человека Создание типа станкового произведения. Новая концепция колорита, светотени. Монументальные росписи. Возникновение психологического портрета. Значение творчества Леонардо.

Браманте. Развитие принципа центрально-купольного сооружения. Рафаэль — архитектор. Проблема синтеза монументальной живописи и архитектуры. Микеланджело — представитель высокого и позднего Возрождения, крупнейшая «универсальная» личность. Героизация образов, пластическая энергия скульптурных произведений. Пластичность мышления в живописи. Нарастание драматизма и напряжённости в позднем творчестве мастера. Проявление идеи конфликта и борьбы в архитектуре Микеланджело. Подготовка образов барокко.

Возрождение в Венеции. Архитектура позднего Возрождения. Палладио — теоретик. Отношение к античности. Палладио как предтеча эстетической концепции классицизма. Первенствующая роль цвета в живописи раннего венецианского Возрождения. Влияние нидерландского искусства, введение техники масляной живописи (Мессина). Д.Беллини — основоположник высокого Возрождения Венеции. Его роль в развитии колорита Джорджоне. Новое понимание пейзажа. Тициан. Воплощение красочного богатства мира, жизненная полнокровность образов. Новая система цветового строя. Нарастание психологизма.

Экономический и политический кризис Италии во второй половине XVI века. Крушение гуманистических идеалов, появление элементов маньеризма. Вклад итальянского Возрождения в мировую культуру.

2 Северное Возрождение. Искусство Северного Возрождения. Отличие от итальянского при общности гуманистического мировоззрения. Замедленный темп формирования искусства Возрождения на севере Европы. Наследие поздней готики, ведущая роль станковой картины, широкое распространение масляной живописи.

Возрождение в Нидерландах. Тема высшего единства и красоты мироздания в живописи Яна ван Эйка, её символическая и пластическая выразительность. Портреты. Гуго ван дер Гус, эмоциональная напряженность и экспрессивность образного строя его искусства. Утрата гармонии человека с миром в творчестве Рогира ван дер Вейдена. Босх, отражение социальных противоречий в его творчестве. Народные истоки искусства мастера, элементы средневековой фантастики, тема трагического конфликта между человеком и природой; Брейгель Старший /Мужицкий/. Изображение городской народной жизни, зарождение исторической картины и

крестьянского бытового жанра. Отражение в искусстве новой социально-политической ситуации в стране. Творчество Брейгеля как завершение нидерландского Возрождения. Его влияние на мастеров XVII века.

Возрождение в Германии. Устойчивость средневековых традиций. Реформация и крестьянская война. Дюрер — крупнейший художник Возрождения. Дюрер-теоретик. Изучение искусства Италии. Поиски образа гармонически совершенного человека. Графика Дюрера. Национальная самобытность искусства Грюневальда, его связь с готикой, повышенная эмоциональность образов, философская глубина творчества. Гольбейн Младший — крупнейший немецкий портретист XVI века. Значение работы с натуры.

Место искусства эпохи Возрождения в европейской культуре Нового времени.

Тема 2

Искусство Барокко. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода

Исторические предпосылки и своеобразие нового периода. Связь с Возрождением и принципиальные отличия. Драматизм мироощущения.

Две стилевые системы, барокко и классицизм как отражение сложности историко-художественного процесса. Возникновение разветвлённой системы жанров. Природа реалистических тенденций. Сохранение мифологических сюжетов. Тема трагической судьбы, интерес к внутреннему миру человека. Появление академий. Соотношение искусства монументального и станкового. Своеобразие синтеза искусств. Формирование национальных школ.

Италия XVII века. Кризис маньеризма. Исторические и социальные причины возникновения барокко, его формирование. Основные типы архитектуры. Роль зрелищного начала. Раннее барокко. Бернини — представитель зрелого барокко. Грандиозность масштабов. Зрелищно-театральный характер ансамблей, фонтаны. Барромини, патетически иррациональный характер его архитектурных образов. Роль монументально-декоративной пластики и живописи в архитектуре, особый характер синтеза искусств. Скульптура Бернини. Чувственная экспрессия как форма выражения духовной экзальтации. Академизм и реалистическое направление в живописи. Создание монументального искусства на основе идеализации и эклектики. Академия братьев Караччи. Караваджо — глава реалистического направления, появление новых жанров в живописи. Драматизм, трагическая сила образов, новые живописные приёмы, влияние Караваджо на художников Италии и других национальных школ, утверждение «караваджизма».

Испания XVII века. Католическая церковь и инквизиция. Реконкиста, участие в ней широких народных масс. Эль Греко, его место в искусстве кризисного периода Возрождения. Экзальтация и спиритуализм образов Эль Греко. Воздействие Караваджо на формирование реалистической живописи Испании. Рибера, его близость итальянской культуре, жанровые тенденции в его творчестве, офорты, обращение к натуре. Сурбаран. Слияние повествовательности и конкретности натуры с религиозными тенденциями. Веласкес — великий живописец Испании. Значение искусства Веласкеса.

Фландрия XVII века. Нидерландская революция. Роль католицизма и требований двора в искусстве Фландрии. Основополагающая роль живописи, жизнеутверждающее восприятие мира. Рубенс — глава национальной школы. Роль итальянской живописи для сложения его творчества. Тематическое и жанровое разнообразие. Чувственный пафос, эмоциональная напряженность образов. Лирические ноты в позднем творчестве. Влияние Рубенса на развитие фламандской школы и последующие поколения живописцев. Ван Дейк—один из крупных портретистов мировой живописи. Влияние на английское искусство. Создание типа аристократического портрета с элементами идеализации. Иорданс, жизненная конкретность, демократизм его искусства. Особенности фламандского натюрморта. Снайдерс, декоративная праздничность его работ.

Голландия XVII века. Победа буржуазной революции в северной части Нидерландов. Создание буржуазной республики. Преобладание живописи, станковой картины. Сложение развитой системы жанров. Непосредственность восприятия художников, их специализация. Возникновение художественного рынка. Интерес к повседневности. Сложение и развитие индивидуального и группового портрета. Халс. Эволюция его творчества: от жизнерадостного звучания образов к драматизму поздних работ. Новаторство живописных приёмов. Национальный реалистический пейзаж. Драматизм и эмоциональность пейзажей Я.Рейсдаля. Эволюция натюрморта: сюжеты, типы, символы. Разнообразие бытового жанра. Вермер Делфтский — крупнейший мастер жанра. Поэтизация повседневной жизни, своеобразие живописной системы.

Рембрандт — величайший мастер Голландии XVII века. Отражение внутреннего мира человека, его сложных переживаний. Новаторство в жанре группового портрета. Социальные мотивы. Обращение к технике офорта. Исторические и библейские сюжеты, интерпретируемые как трагические события человеческих судеб. Роль наследия Рембрандта.

Франция XVII века. Её социально-экономическое и политическое положение. Создание единого национального государства. Становление системы классицизма. Сложение и развитие регулярных принципов планировки города и дворцово-паркового ансамбля. Ансамбль Версаля — ярчайшее произведение классицизма XVII века. Графика Калло. Переплетение караваджизма, реалистических тенденций и традиция национального средневековья в творчестве де Ла Тура. Классицистический пейзаж Лоррена. Пуссен—ведущий представитель классицизма в живописи. Его философские и теоретические взгляды, выражение гуманистических идеалов в творчестве.

Тема 3.

Искусство рококо. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода. Кризис абсолютизма, назревание буржуазной революции. Роль Великой французской революции в развитии мировой культуры. Идеология Просвещения, её исторически наивный оптимизм. Идеалы гражданственности. Роль художественной критики. Искусство рококо. Идеи естественного человека и сентиментализм. Снижение значимости Италии, Испании, Фландрии и Голландии. Роль английской школы. Появление сатиры нравов и политической сатиры. Новая волна классицизма во второй половине XVIII в. Его особенности. Предромантизм.

Франция XVIII в. Особая роль её культуры. Подготовка революционного переворота, усиление борьбы классов. Синтез в интерьере рококо. Место декоративной скульптуры, живописи, прикладных искусств. Буше, многообразие его деятельности. Интерес к экзотическим мотивам. Ватто — крупнейший художник эпохи. Эволюция от ранних жанровых работ к галантным празднествам. Живописное новаторство. Шарден —- представитель реалистического направления живописи середины века, выразитель этических идеалов третьего сословия. Колористическое мастерство. Поэтизация повседневного быта.

Искусство Франции второй половины века. Идейная подготовка революции. Культ разума и природы. Археологические открытия. Борьба против рококо. Новый этап классицизма. Живопись. Грёз, нравоучительный характер, сентиментализм его жанровых сцен. Рококо и реалистические тенденции в творчестве Фрагонара.

Раздел 4.
Искусство нового времени (продолжение)

Тема 1.

Искусство неоклассицизма и романтизма. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода. Идеи Великой французской революции, классицизм, его связь с современной политикой, гражданственность, общественно-воспитательное значение. Особенности классицизма как стиля. Давид — художник французской революции. Обращение к современной истории, портреты героев революции, героический пафос.

Англия XVIII в. Промышленная революция. Значимость личности как стимул к развитию портретного жанра. Культ природы и появление новой системы паркового ансамбля. Архитектура. Палладианство и псевдоготика. Градостроительство. Творчество братьев Адам. Живопись Хогарта, ее просветительный характер. Портретисты второй половины века: Рейнолдс, репрезентация его образов. Гейнсборо. Роль пейзажа в его произведениях. Утонченность, интимность портретных образов. Предромантизм в искусстве Фюзели.

Италия XVIII в. Ведущая роль венецианской школы. Тьеполо, его жизнерадостные, монументально-декоративные работы, его графика. Гравюрные циклы Пиранези. Искусство XIX века — завершающий этап художественного развития Нового времени. Напряженный характер художественного процесса, быстрая смена направлений. Упадок архитектуры, монументального искусства и художественного ремесла. Конфликт между академическим, официальным и передовым искусством в XIX столетии. Особая роль французской культуры в эту эпоху.

Социальная и политическая жизнь Испании рубежа веков. Гойя. Воздействие французской революции на его искусство. Портреты. Осознание героической силы народа, патриотизм творчества. Гойя — офортист. Проблемы трагического гротеска.

Искусство Франции эпохи Наполеона. Кризис гражданской морали. Тяга победившей буржуазии к роскоши, ампир. Признаки стилизаторства и эклектики в ампире. Эстетизм концепции Энгра. Его «программная» живопись, его портреты. Формирование романтизма в Англии, Германии и Франции на рубеже веков. Пейзажи Тёрнера. Роль акварели.

Тема 2.

Искусство 19 века. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода. . Романтизм — наследник идей Просвещения и французской буржуазной революции. Жерико, героический характер его творчества. Осознание драматизма истории. Делакруа — художник расцвета романтизма. Ориентализм,

графика Делакруа. Живописное новаторство. Монументально-декоративные росписи.

Английский пейзаж эпохи романтизма. Пленэрная живопись Констебля, его полемика с Тёрнером. Натурный этюд и картина. Акварели Констебля. Его влияние на французских художников.

Пейзаж во Франции. Коро и «пейзаж настроения». Проблема пленэрной живописи. Классицистические традиции и валёрная живопись. Значение Констебля и Коро для развития реалистического пейзажа середины XIX века.

Искусство второй половины XIX века (до 1880-х гг). Упадок архитектуры. Стилизаторство и эклектизм. Разрыв функционального и художественного начала. Попытки реализации новых открытий в техническом строительстве и инженерии. Живопись. Салонное искусство. Демократический реализм в живописи. Пейзажисты «барбизонской школы». Открытие ценности национального ландшафта, демократическая позиция пейзажиста. Ограниченность барбизонцев, их путь к «импрессионистическому» пейзажу. Барбизонцы и Милле. Курбе — последовательный борец за реализм в живописи. Его теоретические взгляды. «Реальная аллегория» в живописи Курбе. Роль Курбе в творчестве художников следующих поколений. Домье как главная фигура в развитии реализма середины XIX века. Социально-критическая направленность его творчества. Гротеск. Политическая и социально-бытовая карикатура, живопись и скульптура Домье. Его роль в развитии прогрессивной культуры столетия.

Французская живопись второй половины XIX века. Поиски поэтического в реальности. Аналитический реализм Мане. Классическое искусство и современность в его творчестве. Жанровые сцены, натюрморт, пейзажи и портреты Мане. Понятие «импрессионизм». Дега. Живописное и композиционное новаторство. Пастели и скульптура Дега. Ренуар, его оптимистическое искусство, народность образов. Пейзаж импрессионистов: Моне, Писарро, Сислей. Новые задачи пленэрной живописи. Цветовые и световые проблемы. Западноевропейская скульптура второй половины XIX века. Монументальная пластика, станковые произведения, портреты, рисунки Родена. Завоевания и противоречия его творчества. Значение искусства Родена для скульптуры рубежа XIX-XX вв.

Тема 3.

Модерн и авангард.

Искусство на переломе XIX-XX вв. Период перехода от капитализма к империализму. Обострение классовой борьбы. Начало кризиса художественной системы Нового времени. Зарождение основ Новейшего искусства. Архитектура. Рост городов и промышленного строительства. Новые материалы и конструкции. Роль инженеров-строителей. Стиль «модерн», стремление возродить синтез пространственных искусств. Рационализм архитектуры чикагской школы. Проблемы градостроительства. Живопись конца XIX в. Английские прерафаэлиты: Медокс Браун, Россетти, Берн-Джонс. Особое место Морриса. Графика Бердслея. Символизм во Франции: Шаванн, Моро, Редон. Германия. Французский постимпрессионизм. Искусство и естественные науки. Двойственность постимпрессионизма. Проблема понимания пространства в живописи Сезанна. Человек, пейзаж и натюрморт в его творчестве. Значение Сезанна для искусства XX в. Ван Гог. Демократические основы и социальная взволнованность его образов. Тулуз-Лотрек. Черты гротеска в его искусстве, тенденция к социальному обличению. Плакат. Значение Лотрека для искусства XX века. Гоген и символисты. Таити, новая проблема прекрасного в искусстве. Значение Гогена для художественной культуры XX в.

Новый этап в развитии художественной культуры. Эпоха мировых войн и пролетарских революций. Возрождение ведущей роли архитектуры. Появление дизайна. Быстрая смена течений в искусстве. Фовизм во Франции. Фовизм и творчество Матисса. Его живописная система, графика, монументально-декоративные работы. Марке. Кубизм во Франции. Леже, Брак, Дерен. Сюрреализм Дали. Немецкий экспрессионизм. Барлах. Абстракционизм, футуризм, ташизм, дадаизм. Основные периоды творчества Пикассо. Отношение к античности, кубизму, сюрреализму. Графика, декоративное и монументальное искусство. Пикассо и антифашизм. Роль тиражированной графики и монументального искусства в просветительной деятельности художников. «Левый экспрессионизм» в Германии. Дикс, Гросс, К. Кольвиц. Гропиус и «Баухауз». Борьба за новейший синтез архитектуры и пластических искусств. Искусство художественно-промышленного моделирования. Творчество Мис ван дер Роэ. Райт и школа «органической архитектуры» в США. Корбюзье и функционализм во Франции.

Раздел 5.
Отечественное искусство

Тема 1.

Искусство языческой Руси. Домонгольская Русь. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода

Отечественное искусство и культура в мировом контексте. Вопрос о национальном своеобразии русского искусства. Русское искусство в контексте исторического развития государства и взаимного влияния иных культурных традиций. Место изобразительного искусства в отечественной культуре, его связь с литературой, музыкой и другими видами искусств.

Древнерусское исскусство.

Искусство до образования Киевского государства (скифы, античные колонии, древние славяне). Искусство Киевской Руси (X-X1 вв.). Восприятие от Византии основных форм и типов архитектуры и живописи, приспособление их к местным традициям. Торжественный стиль искусства Киевской Руси. Синтез архитектуры и монументальной живописи. Искусство периода феодальной раздробленности XII—XIII вв. Развитие отдельных художественных школ.

Искусство Новгорода, его особенности. Новый характер церковной архитектуры, ее эволюция, основные памятники. Своеобразие живописи Новгорода. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Сложение самобытного типа храма, основные памятники.Фрески и иконы.

Тема 2.

Искусство Руси 13-15 веков. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода.

Искусство Новгорода XIV — XV вв. Своеобразие социальных условий развития новгородской художественной культуры. Эволюция пространственных форм храма. Декоративные элементы. Гражданское зодчество.

Фресковая живопись XIV в. Ф. Грек. Икона XIV — XV вв., ее своеобразие. Искусство великокняжеской Москвы XIV—XV вв. Отражение в нем идеи единения Руси и освобождения ее от татаро-монгольского ига. Архитектура. Живопись.

Творчество Рублёва. Идеал его искусства. Сложение общерусского стиля.

Тема 3.

Искусство 16-17 веков. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода

Искусство времени образования централизованного государства XV — XVI вв. Широкое строительство в Москве. Ансамбль московского Кремля. Развитие типа шатрового храма в зодчестве XVI в. Его своеобразие. Основные памятники. Живопись. Дионисий. Строгановская школа иконописи.

Искусство Русского государства в XVII веке. Социальная борьба в XVII веке. Развитие торговли. Влияние этих факторов на художественную культуру. Развитие гражданского зодчества, его декоративные черты. Архитектура Москвы, Ярославля. Зодчество последней четверти XVII в. «Нарышкинское барокко». Деревянная архитектура XVII — XVIII вв. Основные тенденции развития живописи. С.Ушаков. Фрески Ярославля. Парсуна. Подготовка перелома к светскому искусству.

Тема 4.

Искусство Петровского времени и 18 века. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода. Искусство первой половины XVIII века. Отражение в нем процесса становления нового государства. Светский характер культуры. Сближение искусства с наукой. Связь русской художественной культуры с искусством Западной Европы. Архитектура, её эволюция от скромных, утилитарных форм начала XVII века к торжественной пышности дворцов середины столетия. Зарудный, Трезини, Коробов. Растрелли. Особенности его стиля. Развитие гравюры, живопись. Освоение новой техники, жанры живописи. Матвеев, Никитин. Отражение в портрете нового понимания человеческой личности. Эволюция портрета. Вишняков, Антропов, Аргунов.

Скульптура, её виды и жанры. Декоративная скульптура. Творчество Растрелли-старшего. Искусство второй половины XVIII века. Выражение в нём передовых просветительских идей. Новое понимание личности. Эстетика классицизма. Создание Академии Художеств, её роль.

Архитектура второй половины XVIII в. Этапы становления классицистического стиля. Кокоринов, Деламот, Ринальди. Творчество Баженова — вершина классицизма XVIII столетия. Кваренги. Проблема градостроительства и ансамбля. Камерон, Казаков, особенности московского классицизма. Подмосковные усадьбы.

Скульптура второй половины XVIII в. Виды и жанры. Достижения реалистического портрета в творчестве Шубина. Становление классицистического стиля в скульптуре второй половины XVIII века. Фальконе. Творчество Козловского. Гордеев. Монументально-декоративная скульптура. Ф.Щедрин.

Живопись второй половины XVIII в. Развитие портрета, его высокие достижения. Рокотов, Левицкий, Боровиковский. Историческая живопись Лосенко. Зарождение пейзажа во второй половине XVIII в. Алексеев. С.Щедрин. Первые шаги жанровой живописи: Шибанов, Ерменёв.

Тема 5.

Исскусство 19-20 веков. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода. Русское искусство первой половины XIX в. Воздействие общественных событий — войны 1812 года, восстания декабристов, революционного движения 1840-х гг. — на художественную культуру. Общий путь искусства от классицизма и романтизма к критическому реализму.

Архитектура. Усиление градостроительства. Отражение в архитектуре подъёма патриотических идей. Строительство общественных зданий. Воронихин. Т. Захаров. Росси. Проблема синтеза архитектуры и скульптуры. Зодчество Москвы после 1812 года. Стасов, Жилярди, Бове, Григорьев. Скульптура. Мартос, его надгробия, монументальные произведения. Ф.Толстой.

Академическая живопись. Проблема романтизма в творчестве Кипренского. Реалистическая направленность пейзажей Сильвестра Щедрина. Тропинин, его место в живописи первой половины XIX в. Элементы жанра в портретном творчестве. Венецианов. Его произведения, посвящённые крестьянской теме. Школа Венецианова. Брюллов. Итальянские жанры конца 1820-х гг. Историческая картина Брюллова. Путь к реалистическому истолкованию человека и его характеристика. Александр Иванов. Работа над картиной «Явление Христа народу». Пейзажи Иванова. Библейские эскизы. Монументальный стиль Иванова. Федотов — родоначальник критического реализма в русской живописи. Графика и живопись Федотова. Его роль в развитии реалистической живописи второй половины XIX века. Романтический пейзаж. Айвазовский.

Русское искусство второй половины XIX в. Расцвет демократического искусства 1860 —1880 гг. Развитие принципов критического реализма. Развитие демократической критики. Стасов. Роль Третьякова в общественно-художественной жизни. Борьба реалистического искусства с Академией Художеств. «Бунт 14-ти». Артель художников. Товарищество передвижников. Принципы реализма, народности, национального своеобразия искусства. Соотношение разных видов искусств. Ведущая роль живописи.

Русская живопись 1860-х гг. Развитие бытового жанра. Обличительный смысл живописи этого времени. Сюжеты и темы. Творчество передвижников 1870 — 1880 гг. Развитие бытового и исторического жанров, портрета, пейзажа. Место передвижников в художественной культуре России второй половины XIX в. Крамской. Сложность его творческого пути. Жанровая живопись передвижников. Мясоедов, Савицкий, В.Маковский, Ярошенко. Творчество Верещагина. Пейзаж: Саврасов, Шишкин, Васильев, Куинджи, Поленов. Творчество Репина — высшее достижение искусства передвижников. Его многогранность. Суриков — вершина в развитии русской исторической картины. Мастерство, значение творчества Сурикова. Завершение развития передвижнического пейзажа в живописи. Левитан. Стремление к картинности и обобщённости живописной манеры. Искусство Врубеля. Серов, парадные и интимные портреты.

. Нестабильный характер исторического развития России XX столетия. Многообразие творческих начинаний в искусстве, обращение к традициям и новаторство. 1900-е — середина 1910-х гг. Модернистские и авангардные течения на рубеже веков. Мастера реалистической и академической ориентации. «Мир искусства», ретроспективизм, стилизаторство, синтез станковых и декоративных форм. Графика и театральные декорации. Бенуа, Сомов, Добужинский, Бакст, Лансере. Элементы импрессионизма в творчестве Серова, К.Коровина, Грабаря, Юона и др. Творчество Малявина. Модерн как альтернатива натурализму и академизму: искусство позднего Серова, Врубеля, Нестерова, Борисова-Мусатова. «Голубая роза», влияние французского постимпрессионизма, мюнхенских школ. Стремление к лаконизму, целостности пространственно-цветового выражения. Кузнецов, Матвеев, Петров-Водкин, Сарьян. Гротесково-экспрессивные начала в искусстве Сапунова, Судейкина, Якулова. «Бубновый валет», влияние постимпрессионизма, фовизма, кубизма. Кончаловский, Машков, Лентулов, Куприн. Неопримитивизм Ларионова, Гончаровой. «Ослиный хвост».

Кубофутуристы. «Союз молодёжи» (Бурлюк, Малевич, Розанова, Татлин, Филонов). Лучизм Ларионова. Абстракционизм Кандинского. «Заумный реализм» и супрематизм Малевича. Его последователи : Клюн, Удальцова, Экстер. Протоконструктивизм Татлина. Гротеск в творчестве Шагала. Мифотворчество Филонова.

Импрессионизм в скульптуре: Трубецкой. Модерн в скульптуре Врубеля, тенденция к синтезу скульптуры с архитектурой. Языческие образы Коненкова. Неоклассицизм в работах Матвеева середины 1910-х годов.

Модерн в архитектуре: Шехтель, Кекушев, Лидваль и др. Абрамцево и Талашкино, интерес к русскому средневековью. Неоклассицизм в архитектуре: Жолтовский, Фомин.

Середина 1910-х — 1920-х годов. Искусство и революция. Футуристы, их опыты патриотической пропаганды. Конфронтация с группировкой «Мира искусства». Октябрьская революция 1917 г. Агитационные

задачи «Плана монументальной пропаганды» — политика нового государства. Скульптура, оформление революционных празднеств, плакат, «агитационный фарфор». Советский конструктивизм: Малевич, Татлин. Принципы деятельности Вхутемаса-Вхутеина. Объединения 1920-х гг. «4 искусства» (Петров-Водкин, Кузнецов, Матвеев, Мухина). «Московские живописцы» (Кончаловский, Машков, Лентулов, Осьмеркин и др.). «Маковец» (Чекрыгин, Жегин, Истомин, Фонвизин, Шевченко). ОСТ, обновление станковизма, сложность влияний. Дейнека, Вильяме, Гончаров, Пименов, Лабас, Тышлер. Скульптура 1920-х гг.: Андреев, Голубкина, Лебедева, Мухина, Шадр, Ватагин. Конструктивизм в полиграфическом и выставочном дизайне, рекламной графике: Родченко, Лисицкий. Авангардные течения в архитектуре. Новаторство Мельникова и его влияние на мировую архитектурную мысль. Традиционализм в архитектуре 1920-хгодов: Жолтовский, Фомин.

Тема 6

Современные тенденции Отечественного искусства. Особенности искусства и стилеобразующие составляющие данного периода. Проблемы, задачи и особенности современной культурной политики Российской Федерации

3.4 Тематика лабораторных занятий

3.4.1. Лабораторные занятия

Работа в аудитории с использованием компьютерного оборудования позволяет закрепить теоретические знания и использовать их в дальнейшей профессиональной деятельности. Для этого под наблюдением и консультацией преподавателя выполняются творческие задания и курсовая работа.

Раздел 1.

Тема 1.

Искусство первобытного общества

1. Создать стилизованное изображение животного в «зверином стиле»

Тема 2.

Искусство древнего мира

2. Спроектировать стилизованный орнамент Междуречья

Тема 3.

Искусство Античного мира

3. Создать композицию в стиле чернофигурной вазописи

Раздел 2.

Искусство средневековой Европы

Тема 1.

Искусство Византии

1. Создать автопортрет в стилистике мозаичных изображений Византии

Раздел 3.

Искусство нового времени

Тема 1.

Искусство Возрождения

2. Выполнить копию картины художника раннего Возрождения с анализом композиционных особенностей.

Тема 2

3. Искусство Барокко
4. Создать словарь архитектурных терминов эпохи барокко

Раздел 4.

Искусство нового времени (продолжение)

Тема 1.

Искусство неоклассицизма и романтизма.

5. Сравнение архитектурных решений античности и неоклассицизма
6. Сравнительный анализ портретов стиля раннего возрождения и романтизма.

Тема 3.

Модерн и авангард

7. Создать стилизованный орнамент модерна с включением геометрической составляющей.
8. Выполнить автопортрет в одном из направлений авангарда.

Раздел 5.

Отечественное искусство

Тема 1.

Искусство языческой Руси. Домонгольская Русь.

Тема 2.

Искусство Руси 13-15 веков

Тема 3.

Искусство 16-17 веков

Тема 4.

Искусство Петровского времени и 18 века

9. Проследить эволюцию храмового зодчества Руси, исполнив силуэтные или контурные изображения объектов.
10. Построить изображение пространства в обратной перспективе. Тема 5.

Искусство 19-20 веков.

11. Выполнить композицию в контррельефе.
12. Проследить эволюцию творчества русского художника последней трети 19 века.

Тема 6

Современные тенденции Отечественного искусства

13. Выполнить композицию на тему социального плаката.

3.5 Тематика курсовых проектов (курсовых работ)

Курсовая работа - частично регламентированное задание, имеющее не стандартное решение и позволяющее проверить умения и знания, полученные в ходе изучения дисциплины, способность анализировать и отбирать визуальный материал с учетом стилистических особенностей каждого периода, аргументировать свою точку зрения. Выполняется в индивидуальном порядке в формате инфографики.

1 часть

1. Развитие живописи от первобытного периода до авангарда. (со средневековья страна на выбор)
2. Развитие скульптуры от первобытного периода до авангарда. (со средневековья страна на выбор)
3. Развитие архитектуры от первобытного периода до авангарда. (со средневековья страна на выбор)

2 часть

Развитие Отечественного искусства.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы

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

Программа составлена в 2024 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: 2024.

4.2 Основная литература

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

4.3 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. – I 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). – I 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). – I 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). – I 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. – I 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: udapest: 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. [jv- 156M] Под общей редакцией Ю.Д. Колпинского и Е.И. Ротенберга.
24. Двадцатый век, Год выпуска 1989, Автор: Вадим Полевой , I 5-269-00013,Издательство Советский художник
25. История Русского искусства. Книга 3. Русское искусство XX века Екатерина Деготь , I : 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. I 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

5. Материально-техническое обеспечение

Лекционные занятия проводятся в аудиториях М3407, М3410, М3413 с использованием интерактивной доски для демонстрации визуального ряда, лабораторные занятия должны проводится в компьютерных лабораториях: М3319, М3320, М3327

6. Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

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:

- чтение лекций с использованием визуальных материалов;
- 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;

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Сквозное задание – выполнить курсовую 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 курсовой 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.

Освоение материала позволит пройти визуальное тестирование с положительным результатом.

Работа над курсовой 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.

В курсовой работе отслеживаются особенности искусства, а не изменения в общественной жизни.

Прежде всего необходимо обращать внимание на характер изображения, например: 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 необходимо акцентировать внимание не на разнообразие сюжетов, а какие приемы используются для создания изображения: композиция, пятно, силуэт, линия, пространственность.

Развитие скульптуры не в том, что появляется новый материал. 3 картинки для каждого периода, не надо повторов или похожих изображений. Надо сделать жесткий отбор.

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

Для выполнения творческих заданий во время лабораторных занятий необходимо понять цель задания, точно следовать указаниям преподавателя.

.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения

Еженедельные групповые и индивидуальные консультации, работы творческие выкладываются в ЛМС после одобрения в аудитории, рубежным баллом является 40. Все лабораторные задания должны быть представлены в срок. Разрешается доработка. От 40-60 баллов – это соответствует оценке «удовлетворительно», 60-80 – оценке «хорошо», 80-100 – оценке «отлично».

Тесты дают возможность оценить степень понимания стилистических особенностей каждого периода.

Курсовые работы выполняются под контролем в течение всех семестров. 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 дифференцированный 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.

7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения

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:

1. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференцированного 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 «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.

2. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

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.

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 и экзамена выполнение всех перечисленных задач является обязательным.

Курсовая работа оценивается с учетом всех перечисленных требований.

7.3 Оценочные средства

7.3.1. В процессе обучения используются следующие оценочные формы: самостоятельная работа студентов, оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций:

- выполнение этапов курсовой 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 курсовой 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.

7.3.2. **Форма промежуточной аттестации: дифференцированный 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 «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».

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

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».