

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

1. Цель освоения дисциплины

Становление базовой профессиональной компетенции специалиста.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История зарубежного искусства и культуры» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Искусство шрифта», «История отечественного искусства и культуры», «Композиция», «Мировая художественная культура», «История материальной культуры». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Композиция», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве (ПК-5);
- способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7);
- способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры (ПСК-31).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- историю искусств Древнего мира, античности;
- особенности художественного языка графического и других видов искусства;
- историю искусства средних веков и Возрождения;
- эволюцию графического искусства средних веков и Возрождения;
- направления и стили в зарубежном искусстве 17-19 веков;
- историю искусства Нового времени и 19 века;
- тенденции развития современного мирового искусства;
- историю искусства XX -начала XXI века;

уметь

- самостоятельно работать над поиском дополнительного материала;
- использовать полученные знания в практической работе;
- проводить сравнительный анализ школ, направлений;
- применять методы и средства познания на практике;
- проводить стилиевой анализ;
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности;
- проводить экскурсию по выставке изобразительного искусства;

владеть

- навыками работы с литературой и Интернетом;
- специальной терминологией;
- навыками работы с научно-методической литературой;
- методикой формирования художественно-эстетических взглядов общества;
- методикой формирования художественно-эстетических взглядов в области графического искусства;
- навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий;
- навыками анализа и оценки явлений графического зарубежного искусства.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 9,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 324 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 120 ч., СРС – 150 ч.),

распределение по семестрам – 6, 7, 8, 9,

форма и место отчётности – зачёт (6 семестр), зачёт (7 семестр), зачёт (8 семестр), экзамен (9 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. История искусства и культуры Древнего мира и античности.

Искусство Древнего Египта. Древнеегипетская живопись, скульптура и архитектура.

Принципы канона и язык символов Древнего Египта. Монументализм в искусстве. Тема 13:

Скульптура Древней Греции. Канон Поликлета. Особенности развития греческой скульптуры. Греческая вазопись как образ древнегреческой живописи. Греческая керамика.

Формы, сюжеты, история развития. Архитектура, ордерная система. Афинский акрополь.

Порфенон. Тема 14: Скульптура Древнего Рима. Римский портрет – образы и характеры.

Архитектура Древнего Рима. Пантеон. Акведуки. Колизей. Живопись древнего Рима. 4

стиля. Тема 15: Византийское искусство. Принципы византийского канона. Взаимосвязь и различия христианского и античного мировоззрения.

Раздел 2. История искусства и культуры средневековья и эпохи Возрождения.

Тема 16: Раннехристианское искусство Западной Европы. Искусство раннего средневековья.

Тема 17: Романское и готическое искусство Западной Европы. Тема 18: Искусство

Проторенессанса. Влияние готики на произведения итальянских художников 13-14 века.

Раннее Возрождение. Новые представления о культуре, науке и искусстве.

Раздел 3. История искусства и культуры Нового времени и 19 века.

Тема 26: Стиль романтизма в искусстве Западной Европы первой половины XIX столетия.

(Испания и Франция). Тема 27: Стиль романтизма в искусстве Западной Европы первой

половины XIX столетия. (Германия и Англия). Тема 28: Европейский академизм середины 19-го века. Развитие романтизма и сентиментализма. Тема 29: Появление импрессионистов.

Новые тенденции в живописи и скульптуре. Импрессионисты и постимпрессионисты.

Развитие и поиски новых живописных решений в искусстве Франции второй половины 19-го века. Тема 30: Фовизм и пуантилизм – новые живописные формы конца 19-го – начала 20-го

века. Тема 31: Европейская скульптура конца 19 – начала 20-го века. Зарождение модерна в западно-европейском искусстве – Г.Климт, А.Гауди.

Раздел 4. История зарубежного искусства 20 века.

Тема 32: Европейское искусство начала 20-го века. Развитие кубизма, сюрреализма и новых живописных форм в искусстве Франции, Германии, Испании. Тема 33: Американское

искусство первой половины 20-го века. Д.Ривера, А.Сикейрос, Фрида Кало. Конструктивизм

в американской архитектуре – Л.Райт, А.Аалто. Художники-эмигранты. Тема 34: Архитектура функционализма 20-го века. Творчество Ле Корбюзье. Модернизм в искусстве 20-го века. Модуль – современное золотое сечение. Законы гармонии и равновесия и взаимосвязь с природой в современной архитектуре. Тема 35: Западноевропейское искусство после Второй Мировой Войны. Новые тенденции и направления. Американская художественная культура. Развитие дизайна. Поп-арт. Э.Уорхолл, Р.Лихтенштейн. Тема 36: Инсталляционное искусство второй половины 20-го века. Постмодернизм как новая форма мышления. Тема 37: Современное западноевропейское искусство рубежа веков и влияние на русское искусство.

6. Разработчик

Ишкова Лидия Леонидовна профессор кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", заслуженный работник культуры Российской Федерации.