ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

1. Цель освоения дисциплины

Обучение студентов основам этапам и направлениям развития истории искусств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История искусств» относится к базовой части блока дисциплин.
Для освоения дисциплины «История искусств» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Пластическая анатомия», «Сюжетно-тематическая композиция», прохождения практики «Творческая практика (пленэр)».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Пластическая анатомия», «Сюжетно-тематическая композиция», «Тенденции развития современной живописи», прохождения практик «Копийная практика», «Преддипломная практика», «Профессионально-творческая практика», «Творческая практика (пленэр)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
– способностью и готовностью формировать у обучающихся духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе исторических и национально-культурных традиций, воспитывать патриотизм, уважение к истории, культуре, истории искусства и традициям нашей страны, к сохранению отечественного и мирового художественного наследия (ОПК-12);
– способностью и готовностью организовать презентацию проекта заказчику (ОПК-14);
– способностью и готовностью исследовать процессы развития изобразительного искусства, культуры и образования (ОПК-16);
– способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры (ПК-4);
– способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– историю зарубежной культуры и искусств; классификацию видов искусств; тенденции развития современного мирового искусства; направления и теории в истории искусств; школы современного искусства;
– историю отечественной культуры и искусств; тенденции развития современного российского искусства; направления и теории в истории российского искусств; школы российского искусства;

уметь
– применять методы и средства познания на практике; научно анализировать проблемы гуманитарных процессов; использовать полученные знания в профессиональной деятельности;
– соотнести различные периоды и направления в развитии отечественного и зарубежного

искусства, оценить их с учетом современного уровня исторического познания; умение самостоятельно готовить научные сообщения, рефераты, электронные презентации;

владеть
– навыками работы с научно-методической литературой; навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий;
– владение технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории искусства России различных периодов в контексте всемирно-исторического процесса.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 9,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 324 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 158 ч., СРС – 110 ч.),
распределение по семестрам – 2, 3, 4, 5,
форма и место отчётности – зачёт (2 семестр), зачёт (3 семестр), зачёт (4 семестр), зачёт (5 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Искусство Древнего мира и Западной Европы.
Возникновение и важнейшие этапы эволюции первобытного искусства: палеолит, мезолит, неолит, эпохи бронзы и железа. Синкретизм первобытного искусства. Основные особенности и этапы развития искусства Древ-него Египта. Традиционность (каноничность) и синкретизм как характерные черты египетского искусства. Заупокойный культ Древнего Египта и его отражение в па-мятниках материальной культуры. Особенности мировос-приятия народов Передней Азии и их отражение в архи-тектуре и скульптуре. Отражение мифологического миро-восприятия в искусстве Древней Индии. Влияние буддиз-ма на искусство Древней Индии. Изобразительное искусство древнего Китая и Японии. Крито-микенское ис-кусство. Храмовое зодчество Древней Греции. Шедевры греческой пластики. Понятие римского классицизма. Примат идеи государственности в искусстве. Практичность и технологичность древнеримского зодчества. Византий-ская художественная система. Средневековое искусство Западной Европы (звериный стиль, Каролингское, Оттоновское Возрождение, романский и готический стиль). Искусство эпохи Возрождения (итальянское и Северное Возрождение). Стилевые системы искусства Нового времени (барокко, классицизм, рококо, реализм, романтизм, символизм, импрессионизм). Подвижная суперстилевая система искусства XX века.

Русское искусство.
Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Искусство Киевской Руси. Древнерусское храмовое зодчество. Характерные особенности иконописного искусства. Сюжеты и образы русской иконописи. Форми-рование новых эстетических запросов, зарождение светско-го искусства, элементов реализма. Годуновская и Строга-новская школа живописи. Переработка древнерусских традиций и европейских влияний в московской архитектуре 17 – начала 18 века. «Московское барокко» в архитектуре. «Парсунное» письмо в живописи. Идея «живоподобия» в иконописи (С. Ушаков, Н. Павловец). Европеизация русского искусства. Своеобразие преломления западноевро-пейских художественных стилей: барокко, классицизм, сентиментализм, просветительский реализм. Особенности жанровой и стилевой структуры искусства первой половины 19 века. Эволюция стиля русской архитектуры. Социальная природа русского романтизма. Историзм (эклектика) в архитектуре. Реалистические и натуралистические тенденции в русском изобразительном искусстве пер¬вой половины XIX в. Критический реализм в русской живопи-си середины XIX в. (П. Федотов, В. Перов). Творчество пе-редвижников. Скульптура 18-19 вв. Символизм и декадентство в русском искусстве на рубеже XIX-XX вв.

Понятие «серебряного века». Объединения «Мир искусства» и «Голубая роза». Символические образы в творчестве В. Серо-ва, М. Врубеля, Б. Борисова-Мусатова. Русский модерн и его представители. Русский авангард 1910-1920-х гг. Ис-кусство и культура России в условиях тоталитаризма (30-50 гг.) Новые тенденции в искусстве начала 60-х гг. Анде-граунд как проявление нонконформизма и противостояния официальной политике государства в области искусства. Участники так называемых «Бульдозерной» и «Газа-Невской» выставок середины 1970-х. Новый советский авангард 1970-1980-х гг. Идейно-художественная ситуация конца XX-начала XXI века и проблемы искусства.

6. Разработчик

Вальковский А.В., кандидат философских наук, доцент кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО "ВГСПУ".