

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

1. Цель освоения дисциплины

Содействие становлению базовой профессиональной компетентности бакалавра (профиль «Дизайн») путем формирования у студентов представления о логике историко-художественного процесса, общих закономерностях эволюции художественного мышления и форм творческой деятельности в сфере различных 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 «История», «История и теория дизайна», «Социология».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Философия», «Графика», «Декоративная живопись», «Индустрия моды», «Информатика», «Информационные технологии в дизайне», «История костюма и кроя», «Компьютерная графика», «Компьютерное проектирование в дизайне», «Костюмографика», «Культурология», «Материаловедение», «Моделирование», «Организация проектной деятельности», «Основы преподавания дизайн-технологий», «Основы преподавания дизайна», «Основы теории и методологии дизайн-проектирования», «Педагогическая психология», «Психология управления», «Теоретические основы проектирования», «Формообразование в костюме», «Эргономика», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
- способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7);
- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3).

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 русского искусства; направления и теории в истории русского искусства; школы русского 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 – 6,
 общая трудоёмкость дисциплины в часах – 216 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 90 ч., СРС – 90 ч.),
 распределение по семестрам – 1, 2,
 форма и место отчётности – зачёт (1 семестр), экзамен (2 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 Древнего 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-текстуре 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). Стилиевые 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. «Парсуновское» письмо в живописи. Идея «живоподобия» в иконописи (С. Ушаков, Н. Павловец). Европеизация русского искусства. Своеобразие преломления западноевропейских 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 (эkleктика) в архитектуре. Реалистические и натуралистические тенденции в русском изобразительном искусстве первой половины XIX в. Критический реализм в русской живописи середины XIX в. (П. Федотов, В. Перов). Творчество передвижников. 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. Серова, М. Врубеля, Б. Борисова-Мусатова. Русский модерн и его представители. Русский авангард 1910-1920-х гг. Искусство и культура России в условиях тоталитаризма (30-50 гг.) Новые тенденции в искусстве начала 60-х гг. Андеграунд как проявление нонконформизма и противостояния официальной политике государства в области искусства. Участники так называемых «Бульдозерной» и «Газаневской» выставок середины 1970-х. Новый советский авангард 1970-1980-х гг. Идеино-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».