

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

Профессору Ю. А. Жадаеву
в знак благодарности за научную работу
Ю. А. Жадаев
2016 г.

История искусств

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Дизайн костюма»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма
«11» 10 2016 г., протокол № 3

Заведующий кафедрой М.И. Керемов «10» 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «18» 10 2016 г., протокол № 2

Председатель учёного совета Тарасов И.И. «18» 10 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«28» 11 2016 г., протокол № 6

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

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

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1004) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн костюма»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

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.

Профильной для данной дисциплины является художественная профессиональная деятельность.

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 искусств; 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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1 / 2
Аудиторные занятия (всего)	90	54 / 36
В том числе:		
Лекции (Л)	54	36 / 18
Практические занятия (ПЗ)	36	18 / 18
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	90	54 / 36
Контроль	36	– / 36
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЭК
Общая трудоемкость	часы	216
	зачётные единицы	6
		108 / 108
		3 / 3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
-------	---------------------------------	-------------------------------

1	Искусство Древнего мира и Западной Европы	<p>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 памятниках материальной культуры. Особенности мировосприятия народов Передней Азии и их отражение в архитектуре и скульптуре. Отражение мифологического мировосприятия в искусстве Древней Индии. Влияние буддизма на искусство Древней Индии.</p> <p>Изобразительное искусство древнего Китая и Японии. Крито-микенское искусство. Храмовое зодчество Древней Греции. Шедевры греческой пластики. Понятие римского классицизма. Примат идеи государственности в искусстве. Практичность и технологичность древнеримского зодчества. Византийская 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.</p>
2	Русское искусство	<p>Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Искусство Киевской Руси. Древнерусское храмовое зодчество. Характерные особенности иконописного искусства. Сюжеты и образы русской иконописи. Формирование новых эстетических запросов, зарождение светского искусства, элементов реализма. Годуновская и Строгановская 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.</p> <p>Особенности жанровой и стилиевой 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).</p>

	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. Анде-граунд как проявление неконформизма 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. Идеино-художественная ситуация конца XX-начала XXI века и проблемы искусства.
--	---

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Искусство Древнего мира и Западной Европы	27	18	–	45	90
2	Русское искусство	27	18	–	45	90

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Высшая школа, 2009.
2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. Высшая школа. 2009.
3. Полный справочник по всей мировой культуре и искусству // Авт.-сост. М.В. Адамчик.-М.: Харвест, 2010.
4. Сокольников Н.М. История изобразительного искусства. Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. В 2 т. Т. 2. 3-е изд., стер. – М.: Academia, 2009..
5. Гнедич, П. П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура (Современная версия)* / Гнедич Петр Петрович ; лит. обр. текста В. Е. Татаринов. - М. : ЭКСМО, 2002. - 841, [7] с. : ил.

6.2. Дополнительная литература

1. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн [Текст] / Е. П. Львова [и др.]. - СПб. : Питер, 2008. - 459 с. + компакт-диск (CD-ROM). - (Мировая художественная культура [в 4 т.] ; [Т.4, кн.1]).
2. Мировая художественная культура. XX век. Кино, театр, музыка [Текст] / Л. М. Баже-нова [и др.]. - СПб. : Питер, 2009. - 425,[1] с. + компакт-диск (CD-ROM). - (Мировая художественная культура [в 4 т.] ; Т.4, кн.2)..
3. Мировая художественная культура. XX век. Литература [Текст] / Ю. В. Манн [и др.]. - СПб. : Питер, 2008. - 463 с. + компакт-диск (CD-ROM). - (Мировая художественная культура [в 4 т.] ; Т.4, кн.3)..
4. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века [Текст] / Е. П.

Львова [и др.]. - СПб. : Питер, 2008. - 415 с. + компакт-диск (CD-ROM). - (Мировая художественная культура [в 4 т.] ; [Т.1]) (Очерки истории)..

5. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр [Текст] / Е. П. Львова [и др.]. - СПб. : Питер, 2008. - 460 с. + компакт-диск (CD-ROM). - (Мировая художественная культура [в 4 т.] ; Т.3, кн.1)..

6. Ильина, Т. В. История искусств: Отечественное искусство : учеб. для вузов / Ильина Татьяна Валериановна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2003. - 405, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 386-406. - Рекомендовано МО РФ..

7. Рапацкая, Л. А. Русская художественная культура : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. спец. / Рапацкая Людмила Александровна. - М. : Владос, 2002. - 607 с. : 16 л. цв. вкл. - (Учебник для вузов). - Крат. терминологич. слов.: с. 564-571; Имен. указ.: с. 572-605.- Библиогр. в конце частей. - Рекомендовано МО РФ..

8. История и культура Отечества [Текст] : учеб. пособие для студентов техн. вузов / В. В. Гуляева [и др.] ; под ред. В. В. Гуляевой. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Академический Проект: Триста, 2007. - 749,[1] с. : ил. - (Учебное пособие для вузов) (Gaudeamus). - Хронол. указ.: с. 732-737. - Библиогр.: с. 738-743. - Рекомендовано МО РФ..

9. Батракова С.П. Театр-Мир и Мир-Театр: Творческий метод художника XX века. Драма о драме. - М.: Памятники исторической мысли, 2010..

10. Очерки истории теории архитектуры Нового и Новейшего времени / Рос. акад. архи-тектуры и строит, наук, НИИ теории архитектуры и градостр-ва; под ред. д. иск. И А. Азизян.— Санкт-Петербург : Коло, 2009.— 656с.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.
2. Энциклопедия искусства галереи, история искусства, дополнительные темы - <http://www.artprojekt.ru>.
3. Коллекция ссылок по истории искусства, сгруппированных по периодам - <http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html>.
4. Картинные галереи и биографии русских художников - <http://jivopis.ru/gallery/>.
5. Галерея произведений изобразительного искусства, сгруппированных по эпохам и стилям <http://www.visaginart.narod.ru/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История искусств» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.
2. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучаемых, оборудованный необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет,

оснащённых программными обеспечением для просмотра и подготовки текста, мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных ресурсов на оптических дисках.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История искусств» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «История искусств» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.