

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

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
« 7 » 2016 г.

История изобразительного искусства

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Художественное образование»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма

«28» 06 2016 г., протокол № 12

Заведующий кафедрой

(подпись)

Куршова О. В.
(зав. кафедрой)

«28» 06 2016 г.
(дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «04» 07 2016 г., протокол № 12

Председатель учёного совета

Гаран-В. Н. И.
(подпись)

«04» 07 2016 г.
(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»

«29» 08 2016 г., протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____

Лист изменений № _____

Лист изменений № _____

Разработчики:

Вальковский Антон Васильевич, доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Художественное образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Содействие становлению базовой профессиональной компетентности бакалавра путем формирования у студентов представления о логике исторического развития мирового искусства, общих закономерностях эволюции художественного мышления и форм творческой деятельности в сфере различных искусств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История изобразительного искусства» относится к вариативной части блока дисциплин.

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «История изобразительного искусства» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Культура речи», «Психология», «Философия», «История философии», «Мировая художественная культура».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Иностранный язык», «Культура речи», «Культурология», «Психология», «Философия», «Взаимодействие школы и современной семьи», «Зрелищные искусства в школе», «История религии», «История философии», «Культура педагогического диалога», «Методическое сопровождение деятельности учителя», «Мировая художественная культура», «Политология», «Правовая компетентность учителя», «Современная ценностная картина мира», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», «Социально-педагогическое проектирование», «Художественное оформление», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- традиционность (каноничность) и синкретизм как характерные черты искусства, тенденции развития современного мирового искусства;
- социальную природу русского романтизма, историзм (эkleктика) в архитектуре, тенденции развития современного российского искусства;

уметь

- оценивать практичность и технологичность древнеримского зодчества, стилевые системы искусства Нового времени (барокко, классицизм, рококо, реализм, романтизм, символизм, импрессионизм);
- оценивать идейно-художественную ситуацию конца XX-начала XXI века и проблемы искусства;

владеть

- навыками понимания синкретизма искусства, навыками работы с научно-методической литературой;
- навыками определения характерных особенностей иконописного искусства, навыками работы с научно-методической литературой.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	158	36 / 36 / 54 / 32			
В том числе:					
Лекции (Л)	70	18 / 18 / 18 / 16			
Практические занятия (ПЗ)	88	18 / 18 / 36 / 16			
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / – / – / –			
Самостоятельная работа	166	36 / 36 / 54 / 40			
Контроль	36	– / – / – / 36			
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧ / ЗЧ / ЭК			
Общая трудоёмкость	часы	360			
	зачётные единицы	10	2 / 2 / 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	Возникновение и важнейшие этапы эволюции первобытного искусства: палеолит, мезолит, неолит, эпохи бронзы и железа. Особенности мировосприятия народов Передней Азии и их отражение в архитектуре и скульптуре. Отражение мифологического мировосприятия в искусстве Древней Индии. Храмовое зодчество Древней Греции. Шедевры греческой пластики. Понятие римского классицизма. 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

		<p>скульптуре. Отражение мифологического мировосприятия в искусстве Древней Индии. Влияние буддизма на искусство Древней Индии. 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. Сюжеты и образы русской иконописи. Формирование новых эстетических запросов, зарождение светского искусства, элементов реализма. 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 «Газа-Невской» выставок середины 1970-х. Новый советский авангард 1970-1980-х гг. 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. «Парсунное» 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 стилиевой структуры искусства первой половины 19 века. Эволюция стиля русской архитектуры. Социальная природа русского романтизма. Историзм (эkleтика) 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. Андеграунд 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. 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	35	44	–	83	162
2	Русское искусство	35	44	–	83	162

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство в контексте эпохи конца XIX – начала XX века [Электронный ресурс]/ Н. Хренов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2012.— 696 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21502>.— ЭБС «IPRbooks».

2. 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: Трикста, 2007. - 749,[1] с. : ил. - (Учебное пособие для вузов) (Gaudeamus). - Хронол. указ.: с. 732-737. - Библиогр.: с. 738-743. - Рекомендовано МО РФ..

3. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения [Электронный ресурс]/ Бенуа А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический проект, 2015.— 448 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59961>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Инновационные тенденции в современном художественном образовании [Электронный ресурс]: материалы научно-практического семинара для учителей в рамках Республиканской олимпиады школьников по изобразительному искусству (25 марта 2016 г.)/ Л.М. Альметова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016.— 91 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60700>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве [Электронный ресурс]: сборник научных статей/ Т.В. Агеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016.— 308 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55755>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Высшая школа, 2009. - 841 с.
2. 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.
3. 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..
4. Зедльмайр Х. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света. - М. Прогресс-традиция 2008 г.- 640с..
5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения [Электронный ресурс]/ Бенуа А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический проект, 2015.— 448 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59961>.— ЭБС «IPRbooks».
6. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Культура, 2015.— 456 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36738>.— ЭБС «IPRbooks».
7. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36740>.— ЭБС «IPRbooks».
8. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно--исторический метод. Социология искусства. Иконология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36742>.— ЭБС «IPRbooks».
9. Давыдова О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс]/ Давыдова О.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2015.— 151 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27913>.— ЭБС «IPRbooks».
10. Евстратова Ю.Ф. Искусство акварельной живописи от Средних веков до Ренессанса [Электронный ресурс]: монография/ Евстратова Ю.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 143 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/39677>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Портал «Музеи России» - www.museum.ru.
2. Портал конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» – <http://museum.fondpotanin.ru>.
3. Портал Центра музейной педагогики Государственного Русского музея - <http://www.muzped.net/>.
4. Российское музееведение. Информационно-образовательный портал - <http://www.museumstudy.ru/favourite.html>.
5. Портал Российского Института культурологи - <http://www.ricur.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 изобразительного искусства» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся, оборудованный необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, оснащённых программным обеспечением для просмотра и подготовки текста, мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных ресурсов на оптических дисках.

2. 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.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История изобразительного искусства» относится к вариативной 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 изобразительного искусства» 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.