

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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
« 30 » 05 2022 г.

История искусств

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 "Дизайн" «»

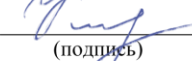
Профиль «Дизайн костюма»

очная форма обучения

Волгоград
2022

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

« 16 » __ 05 _____ 2022 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой Кириллова О.С. « 16 » __ 05 _____ 2022 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 17 » __ 05 _____ 2022 г. протокол № 10

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. « 17 » __ 05 _____ 2022 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 30 » __ 05 _____ 2022 г. протокол № 13

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:

Рамзаева Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО "ВГСПУ".

Программа дисциплины «История искусств» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (утверждён) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (профиль «Дизайн костюма»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 мая 2022 г., протокол №).

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 «Академический рисунок», «История и теория дизайна».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Академический рисунок», прохождения практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);

– способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях (ОПК-2).

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 искусства; 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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1 / 2
Аудиторные занятия (всего)	102	54 / 48
В том числе:		
Лекции (Л)	34	18 / 16
Практические занятия (ПЗ)	68	36 / 32
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	114	54 / 60
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО
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	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. 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.
2	Русское искусство	<p>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). 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 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.</p>

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	17	34	–	57	108
2	Русское искусство	17	34	–	57	108

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, 2016.— 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: Трикта, 2017. - 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. 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: Трикта, 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 сти-лям <http://www.visaginant.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, аттестации с оценкой.

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.