

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

« 01 » марта 2021 г.

История зарубежного искусства и культуры

Программа учебной дисциплины

Специальность 54.05.05 «Живопись и изящные искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2021

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 26 » января 2021 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____

(подпись)

Таранов Н.Н. « 26 » января 2021 г.
(зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 16 » февраля 2021 г. , протокол № 6

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____

(подпись)

«16» февраля 2021 г.
(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«01 » марта 2021 г., протокол № 5

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:

Ишкова Лидия Леонидовна профессор кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Программа дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.05 «» (утверждён) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.05.05 «» (специальность «Живопись и изящные искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 01.03.2021г., протокол № 5).

1. Цель освоения дисциплины

Становление базовой профессиональной компетенции специалиста.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История зарубежного искусства и культуры» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История изобразительного искусства», «История отечественного искусства и культуры», «Культурология», «Социология», «Философия».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен анализировать процесс развития материальной культуры и изобразительного искусства в культурно-исторических контекстах и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, мировоззренческих, философских, эстетических идей (ОПК-6);

– способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах (ОПК-7);

– способен решать профессиональные задачи на основе комплексного знания значимых произведений в отечественной и мировой культуре (ОПК-8).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- историю искусств Древнего мира, античности;
- особенности художественного языка графического и других видов искусства;
- историю искусства средних веков и Возрождения;
- эволюцию графического искусства средних веков и Возрождения;
- направления и стили в зарубежном искусстве 17-19 веков;
- историю искусства Нового времени и 19 века;
- тенденции развития современного мирового искусства;
- историю искусства XX -начала XXI века;

уметь

- самостоятельно работать над поиском дополнительного материала;
- использовать полученные знания в практической работе;
- проводить сравнительный анализ школ, направлений;
- применять методы и средства познания на практике;
- проводить стилевой анализ;
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности;
- проводить экскурсию по выставке изобразительного искусства;

владеть

- навыками работы с литературой и Интернетом;
- специальной терминологией;
- навыками работы с научно-методической литературой;
- методикой формирования художественно-эстетических взглядов общества;
- методикой формирования художественно-эстетических взглядов в области графического искусства;
- навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий;
- навыками анализа и оценки явлений графического зарубежного искусства.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры				
		6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	156	28	32	36	32	28
В том числе:						
Лекции (Л)	78	14	16	18	16	14
Практические занятия (ПЗ)	–	–	–	–	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	78	14	16	18	16	14
Самостоятельная работа	204	44	40	36	40	44
Контроль	–	–	–	–	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ	ЗЧО	ЗЧ	ЗЧ	ЗЧО
Общая трудоёмкость	часы	72 / 72 / 72 / 72 / 72				
	зачётные единицы	2 / 2 / 2 / 2 / 2				
	360					
	10					

5. Содержание дисциплины**5.1. Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. История искусства и культуры Древнего мира и античности	Искусство Древнего Египта. Древнеегипетская живопись, скульптура и архитектура. Принципы канона и язык символов Древнего Египта. Монументализм в искусстве. Тема 13: Скульптура Древней Греции. Канон Поликлета. Особенности развития греческой скульптуры. Греческая вазопись как образ древнегреческой живописи. Греческая керамика. Формы, сюжеты, история развития. Архитектура, ордерная система. Афинский акрополь. Порфенон. Тема 14: Скульптура Древнего Рима. Римский портрет – образы и характеры. Архитектура Древнего Рима. Пантеон. Акведуки. Колизей. Живопись древнего Рима. 4 стиля. Тема 15: Византийское искусство. Принципы византийского канона. Взаимосвязь и различия христианского и античного мировоззрения.
2	Раздел 2. История искусства и культуры средневековья и эпохи Возрождения	Тема 16: Раннехристианское искусство Западной Европы. Искусство раннего средневековья. Тема 17: Романское и готическое искусство Западной Европы. Тема 18: Искусство Проторенессанса. Влияние готики на произведения итальянских художников 13-14 века.

		Раннее Возрождение. Новые представления о культуре, науке и искусстве.
3	Раздел 3. История искусства и культуры Нового времени и 19 века	Тема 26: Стиль романтизма в искусстве Западной Европы первой половины XIX столетия. (Испания и Франция). Тема 27: Стиль романтизма в искусстве Западной Европы первой половины XIX столетия. (Германия и Англия). Тема 28: Европейский академизм середины 19-го века. Развитие романтизма и сентиментализма. Тема 29: Появление импрессионистов. Новые тенденции в живописи и скульптуре. Импрессионисты и постимпрессионисты. Развитие и поиски новых живописных решений в искусстве Франции второй половины 19-го века. Тема 30: Фовизм и пуантилизм – новые живописные формы конца 19-го – начала 20-го века. Тема 31: Европейская скульптура конца 19 – начала 20-го века. Зарождение модерна в западно-европейском искусстве – Г.Климт, А.Гауди.
4	Раздел 4. История зарубежного искусства 20 века	Тема 32: Европейское искусство начала 20-го века. Развитие кубизма, сюрреализма и новых живописных форм в искусстве Франции, Германии, Испании. Тема 33: Американское искусство первой половины 20-го века. Д.Ривера, А.Сикейрос, Фрида Кало. Конструктивизм в американской архитектуре – Л.Райт, А.Аалто. Художники-эмигранты. Тема 34: Архитектура функционализма 20-го века. Творчество Ле Корбюзье. Модернизм в искусстве 20-го века. Модульор – современное золотое сечение. Законы гармонии и равновесия и взаимосвязь с природой в современной архитектуре. Тема 35: Западноевропейское искусство после Второй Мировой Войны. Новые тенденции и направления. Американская художественная культура. Развитие дизайна. Поп-арт. Э.Уорхолл, Р.Лихтенштейн. Тема 36: Инсталляционное искусство второй половины 20-го века. Постмодернизм как новая форма мышления. Тема 37: Современное западноевропейское искусство рубежа веков и влияние на русское искусство.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Раздел 1. История искусства и культуры Древнего мира и античности	19	–	19	51	89
2	Раздел 2. История искусства и культуры средневековья и эпохи Возрождения	19	–	19	51	89
3	Раздел 3. История искусства и культуры Нового времени и 19 века	20	–	20	51	91

4	Раздел 4. История зарубежного искусства 20 века	20	–	20	51	91
---	---	----	---	----	----	----

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст] : учебник для вузов / Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2000. - 365, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 358-361 . - Имен. указ.: с. 362-367. - ISBN 5-06-003416-X; 10 экз. : 77-52..

2. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст] : учебник / Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2002. - 368 с. : ил. - Библиогр.: с. 358-367. - ISBN 5-06-003416-X; 18 экз. : 117-00..

3. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст] : учебник для вузов / Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 368 с. : ил. - ISBN 5-06-003416-X; 11 экз. : 128-37.

6.2. Дополнительная литература

1. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих ; Ред. Н. А. Борисовская; Пер. с англ. В. А. Крючкова [и др.]. - 16-е изд., пересм. и доп. - М. : АСТ, 1998. - 688 с. : ил. - Хронол. табл.: с. 655-669 . - Указ. имен, терминов, географ. назв.: с. 674-685. - Библиогр.: с. 638-654. - ISBN 5-15-000747-1. - ISBN 1 экз. : 320-40..

2. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств : [очерки]. Вып. 1 : От древнейших времен по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М. : Искусство, 1986. - 318, [1] с. : ил. - Список ил.: с. 312-318 (310 назв.). - ISBN 1 экз. : 4-70..

3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств : [очерки]. Вып. 2 : Северное Возрождение; страны Западной Европы XVII-XVIII веков; Россия XVIII века / Н. А. Дмитриева. - 2-е изд., доп. - М. : Искусство, 1989. - 317, [1] с. : ил. - Список ил.: с. 310-317 (307 назв.). - ISBN 1 экз. : 5-90..

4. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века / М. Ю. Герман. - 2-е изд., испр. - СПб. : Азбука-классика, 2005. - 476, [2] с. - (Новая история искусства). - ISBN 5-352-00314-0; 1 экз. : 296-40.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Гид по музеям мира. <http://www.smirnova.net/>.
2. Энциклопедия искусства. <Http://www.artprojekt.ru>.
3. Галерея произведений искусства, сгруппированных по эпохам и стилям. <http://www.vizaginant.narod.ru/>.
4. Иллюстрированный словарь по искусству. <http://www.eart.by>.

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 зарубежного искусства и культуры» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.

2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы и др.).

3. 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 зарубежного искусства и культуры» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 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.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

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 зарубежного искусства и культуры» 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.