

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 «Академический рисунок», «История и теория дизайна». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Академический рисунок», «Проектирование», 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. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 6,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 216 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 102 ч., СРС – 114 ч.),

распределение по семестрам – 1, 2,

форма и место отчётности – зачёт (1 семестр), аттестация с оценкой (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 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, Оттонское 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.

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. «Парсуное» 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 (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.

6. Разработчик

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