

ИСТОРИЯ ВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

1. Цель освоения дисциплины

Содействие становлению компетенций 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 визуально-пространственных искусств» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «История визуально-пространственных искусств» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в профессию», «Графика», «Декоративное искусство», «Дизайн», «Живопись», «Композиция», «Методика обучения изобразительному искусству», «Рисунок», «Скульптура и пластическое моделирование», «Современное искусство и креативная индустрия», «Художественная обработка ткани», «Художественное оформление в школе», «Художественные материалы и техники в декоре интерьера», прохождения практик «Производственная (педагогическая) практика (стажерская)», «Производственная (пленэрная) практика», «Учебная (музейная) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Графика», «Декоративное искусство», «Дизайн», «Живопись», «Композиция», «Методика обучения изобразительному искусству», «Педагогический рисунок и методика организации учебных постановок», «Рисунок», «Скульптура и пластическое моделирование», «Современное искусство и креативная индустрия», «Художественная обработка ткани», «Художественное оформление в школе», «Художественные материалы и техники в декоре интерьера», прохождения практик «Производственная (педагогическая практика по профилю "Дополнительное образование") практика», «Производственная (педагогическая) практика (стажерская)», «Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика (проектно-творческая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен организовывать творческую деятельность обучающихся и разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации образовательных программ в области изобразительного искусства (ПК-11).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- периодизацию первобытного искусства;
- особенности мифологического мировосприятия древнего человека и его отражение в искусстве;
- характерные черты искусства Передней Азии, Древней Индии, Китая и Японии;
- хронологические рамки и периодизацию средневекового искусства Западной Европы;
- хронологические рамки и периодизацию эпохи Возрождения;
- характерные черты барокко, классицизма, рококо, реализма, романтизма, символизма, импрессионизма;
- национальное своеобразие и народные основы русского искусства;
- особенности древнерусского храмового зодчества;

- своеобразие преломления западноевропейских стилей в русском искусстве;
- идейно-художественную ситуацию конца XX — начала XXI века и проблемы искусства;

уметь

- анализировать памятники первобытного искусства с точки зрения их историко-культурного контекста;
- соотносить изобразительные формы с особенностями мировосприятия эпохи;
- анализировать произведения искусства Древнего мира в единстве формы и содержания;
- сравнивать художественные традиции разных регионов Древнего мира;
- анализировать памятники средневекового искусства в контексте религиозной и культурной жизни эпохи;
- выявлять символическое значение средневековых художественных образов;
- анализировать произведения искусства Возрождения в единстве формы и содержания;
- выявлять гуманистические идеалы в художественных образах;
- различать стилевые системы искусства Нового времени;
- выявлять эволюцию художественных средств и жанров;
- анализировать памятники древнерусского искусства в контексте историко-культурной эпохи;
- выявлять национальные и византийские черты в древнерусском искусстве;
- анализировать произведения русского искусства XVIII–XIX вв. в контексте историко-культурной эпохи;
- различать стилевые направления и творческие объединения;
- анализировать произведения русского искусства XX века в контексте историко-культурной эпохи;
- определять вклад ведущих мастеров в развитие русского искусства XX века;

владеть

- методами формально-стилистического и иконографического анализа;
- способностью к самостоятельной оценке художественных памятников;
- методами иконографического и стилистического анализа;
- способностью к интерпретации художественных образов в контексте древних культур;
- понятийным аппаратом истории средневекового искусства;
- навыками сравнительного анализа памятников разных периодов и регионов;
- навыками сравнительного анализа произведений разных школ эпохи Возрождения;
- методами стилистического и сравнительного анализа;
- понятийным аппаратом истории русского искусства XVIII–XIX вв.;
- способностью к самостоятельной оценке произведений искусства.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 15,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 540 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 210 ч., СРС – 306 ч.),

распределение по семестрам – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (2 семестр), аттестация с оценкой (4 семестр), зачёт (5 семестр), аттестация с оценкой (6 семестр), аттестация с оценкой (7 семестр), аттестация с оценкой (8 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Искусство первобытного времени.

Возникновение и важнейшие этапы эволюции первобытного искусства: палеолит, мезолит, неолит, эпохи бронзы и железа

Искусство Древнего мира.

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 в 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.

Средневековое искусство Западной Европы.

Звериный стиль, Каролингское, Оттоновское Возрождение, романский и готический стиль

Искусство эпохи Возрождения.

Живопись, скульптура и архитектура Итальянского и Северного Возрождения

Искусство Нового времени.

Стилевые системы искусства Нового времени (барокко, классицизм, рококо, реализм, романтизм, символизм, импрессионизм)

Древнерусское искусство и зодчество.

Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Искусство Киевской Руси. Древнерусское храмовое зодчество. Характерные особенности иконописного искусства. Сюжеты и образы русской иконописи.

Русское искусство XVIII–XIX вв..

Европеизация русского искусства. Своеобразие преломления западноевропейских художественных стилей: барокко, классицизм, сентиментализм, просветительский реализм. Особенности жанровой и стилевой 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.

Русское искусство XX в..

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.

6. Разработчик

Рамзаева Екатерина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма.