

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Северо - Кавказский государственный институт искусств

**Рабочая программа дисциплины
«История русского и зарубежного изобразительного
искусства»**

**Уровень высшего образования
Специалист**

**Специальность
55.05.01 (070601) Режиссура кино и телевидения**

**Форма обучения
очная, заочная**

Нальчик 2014г.

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «История русского и зарубежного изобразительного искусства» заключается в знакомстве студентов с искусством в контексте культуры, с этапами развития изобразительного искусства, с историей эволюции стилей, направлений, национальных школ, с конкретными художественными произведениями, творчеством мастеров.

Задачи курса:

- изучить основы методологии искусствознания и профессионального анализа;
- составить общее представление об историческом развитии изобразительного искусства в контекстах культуры изучаемой эпохи;
- освоить типологическое многообразие художественных культур в цивилизованном масштабе;
- выявить художественные особенности основных видов искусства - архитектуры, скульптуры, живописи, графики;
- раскрыть связи между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентирами культуры.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «История русского и зарубежного изобразительного искусства» входит в цикл дисциплин истории и теории мировой художественной культуры ФГОС базовой части по направлению Режиссура кино и телевидения. Для ее успешного освоения студент должен обладать основами знаний по истории, истории религий.

Изучение истории искусства создает необходимые предпосылки для успешного освоения следующих дисциплин: «Эстетика», «Основы кинематографического мастерства» в частности изобразительное решение фильма.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Изучение дисциплины должно стимулировать **формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций студента:**

- способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, художественным, научным и этическим проблемам (ОК-4);
- способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, пользованию профессиональными понятиями и терминологией (ОК-10);
- способностью к выработке личной позиции в отношении современных поисков в кинематографе, в области развития телевидения и других видах искусства (ОК-12);
- способность к анализу произведений литературы и искусства (ОК-13).
- Способностью и готовностью демонстрировать способность к осмыслению, анализу и критической оценке идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы нахождению пути ее решения (ПСК-1-4);
- Способностью и готовностью применять разнообразные выразительные средства в работе над фильмом (ПСК-1-6);
- Способностью и готовностью применять разнообразные выразительные средства в работе над проектом (ПСК-5-3);
- Способностью и готовностью объединять и направлять творчество актеров-исполнителей, художников компьютерной графики и анимации, видеооператора, композитора, звукорежиссера, программистов и других членов творческой группы в процессе подготовки и создания мультимедийного проекта (ПСК-5-9);

В результате изучения дисциплины студент должен:

- **Знать:**
 - основные закономерности развития искусства;

- специфику выразительных средств различных видов искусства;
- историческое развитие изобразительного искусства основные художественные эпохи, стили, направления, выделяемые современной наукой, творчество ведущих мастеров;
- проблематику взаимодействия и взаимовлияния между разными видами искусств;
- проблематику взаимосвязей и взаимовлияния европейского и русского изобразительного искусства;
- **Уметь:**
 - анализировать произведения изобразительного искусства, интерпретировать их содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их создания;
 - различать и интерпретировать памятники с точки зрения времени и места возникновения;
 - ориентироваться в специальной литературе в области художественного творчества.
- **Владеть:**
 - понятийным аппаратом дисциплины;
 - основами иконографического и формально-стилистического анализа.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость: 5 зачетных единиц, 180 часов, 140 аудиторных, 40 самостоятельных. По заочному обучению: 5 з.е., 180 час., 40 час. аудиторных, 140 самостоятельных.

Вид учебной работы	Всего часов о\о з\о	Семестр							
		5 о\о	6 о\о	7 о\о	8 о\о	5 з\о	6 з\о	7 з\о	8 з\о
Аудиторные занятия (всего)	140\40	36	34	36	34	10	10	10	10
В том числе:									
Лекции	98\32	24	24	26	24	8	8	8	8
Семинары (С)	42\8	12	10	10	10	2	2	2	2
Самостоятельная работа (всего)	40\140	8	10	6	16	34	34	36	36

В том числе:									
Реферат	8\8	2	2	2	2	2	2	2	2
Аттестация: промежуточная итоговая	зачет экзамен								
Общая трудоемкость\час\	180\180	44	44	42	50	44	44	46	46

5. Содержание дисциплины.

5.1. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Введение в историю искусств. Виды и жанры

пластических искусств.

Раздел 2. Искусство Древнего мира.

2.1. Искусство первобытного общества

2.2. Искусство Древнего Египта

2.3. Искусство Месопотамии

2.4. Искусство Древней Греции

2.4.1. Гомеровский период и архаика

2.4.2. Классическое искусство Греции

2.4.3. Искусство эпохи эллинизма

2.5. Искусство Древнего Рима

2.5.1. Искусство республиканского Рима

2.5.2. Искусство эпохи империи

Раздел 3. Искусство эпохи Средневековья

3.1. Искусство Византии

3.2. Искусство Древней Руси

3.2.1. Искусство домонгольского периода

3.2.2. Изобразительное искусство и архитектура XIV-XV вв. Феофан Грек и Андрей Рублев.

3.2.3. Новые архитектурные идеи XVI в. Искусство XVII в.

3.3. Романское и готическое искусство в Западной Европе

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения

- 4.1. Проторенессанс
- 4.2. Искусство Раннего Возрождения
- 4.3. Искусство Высокого Возрождения
- 4.4. Венецианская живопись XVI века
- 4.4. Искусство Северного Возрождения. Общая характеристика.
- 4.5.1. Нидерландская живопись XV- XVI веков
- 4.5.2. Искусство Возрождения в Германии и других странах Европы.

Раздел 5. Искусство Западной Европы и России XVII-XVIII века

- 5.1.1. Искусство Западной Европы XVII века. Общая характеристика.
Архитектура европейского барокко.
- 5.1.2. Рубенс и фламандская живопись XVII века.
- 5.1.3. Рембрандт и голландская живопись XVII века
- 5.1.4. Веласкес и испанская живопись XVII века
- 5.1.5. Французское искусство XVII века. Архитектура классицизма во Франции.
- 5.2. Искусство Западной Европы и России XVIII века
- 5.2.1. Французское искусство XVIII века
- 5.2.2. Английское искусство XVIII века
- 5.2.3. Архитектура и изобразительное искусство в России XVIII века.

Раздел 6. Искусство Западной Европы и России XIX века

- 6.1. Искусство Западной Европы и России в XIX веке. Общая характеристика.
- 6.2. Творчество Франсиско Гойи и Джона Констебля
- 6.3. Искусство Французского романтизма. Неоклассицизм и романтизм в архитектуре.
- 6.4. Реалистическое искусство Франции в середине XIX века
- 6.5. Эдуард Мане и французский импрессионизм
- 6.6. Постимпрессионизм.
- 6.7. Архитектура стиля модерн.
- 6.6. Русское искусство XIX века

- 6.7.1. Русское искусство первой половины XIX века
- 6.7.2. Русское реалистическое искусство 60-90х годов XIX века
- 6.7.3. Символизм и стиль «модерн» в России

Раздел 7. Искусство XX века

7.1 Введение в проблематику искусства XX века. Модернизм

- 7.1.1. Фовизм и футуризм. Основные тенденции в развитии архитектуры – новые материалы, технологии, эстетические идеалы.
- 7.1.2. Экспрессионизм
- 7.1.3. Супрематизм и аналитическое искусство в России
- 7.1.4. Абстракционизм
- 7.1.5. Кубизм. Пабло Пикассо.
- 7.1.6. Художественные объединения 20-30х годов в России
- 7.1.7. Парижская школа.
- 7.1.8. Дадаизм и сюрреализм.
- 7.1.9. Теория и практика соцреализма
- 7.1.10. Художественный авангард 50-70х годов и нон-конформизм в России
- 7.2. Постмодернизм.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц. о/о	Семин.	СРС о/о	Лекц. з/о	СРС о/о
1.	Раздел 1. Введение в историю искусств. Виды и жанры пластических искусств	2	2	2	2	6
2.	Раздел 2. Искусство Древнего мира	22	10	6	8	28
3.	Раздел 3. Искусство эпохи Средневековья	12	6	4	5	17
4.	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения	10	4	6	5	17

5.	Раздел 5. Искусство Западной Европы и России XVII-XVIII век	24	10	6	10	36
6.	Раздел 6. Искусство Западной Европы и России XIX век	14	6	8	6	17
7.	Раздел 4. Искусство XX век	12	4	8	4	18

6. Лабораторный практикум

Нет

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература.

Дисциплина «История искусства» обеспечена учебными и учебно-методическими печатными изданиями и научной литературой.

б) дополнительная литература

- **Материально-техническое обеспечение дисциплины:**

- Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (наличие затемнения, компьютера, компьютерного проектора).

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Учебный материал по дисциплине «История искусства» должен быть разделен на логически завершенные части (модули), после изучения которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, атрибуционного теста и т.д. Каждый модуль включает обязательные виды работ – семинарские занятия, домашние индивидуальные работы.

Рекомендуемая литература

Основная

- *Акимова Л.* Искусство Древней Греции: Геометрика. Архаика. СПб., 2007.
- *Акимова Л.* Искусство Древней Греции: Классика. СПб., 2007.
- *Андреева Е.* Постмодернизм. СПб., 2007.
- *Варакина Г. В.* Основные этапы истории европейского искусства: Учеб. Пособие для вузов. Ростов н/Д: Феникс, 20006.
- Всеобщая история искусств. В 6 томах. М., 1956-1966.
- *Власов В.* Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 4-х т. СПб., 2001.
- *Герман М.* Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб., 2005.
- *Губарева М. В.* Низовский А. Ю. Сто великих храмов мира. М., 2002.
- *Даниэль С.* Европейский классицизм: эпоха Пуссена, эпоха Давида. СПб., 2003.
- *Даниэль С.* Рококо. СПб., 2007.
- *Дмитриева Н. А.* Краткая история искусств. В 2-х томах. М., 1993.
- *Жабинский А.* Другая история искусств. От самого начала до наших дней. М., 2001.
- *Иванова Л. В.* Красивейшие города мира. Смоленск, 2002.
- *Иванова Л. В.* Шедевры мирового зодчества. Смоленск, 2000.
- *Ионина Н. А.* Сто великих дворцов мира. М., 2001.
- *Ионина Н. А.* Сто великих картин. М., 2001.
- Искусство Древнего мира: Энциклопедия. М., 2001.
- Искусство стран и народов мира: архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративное искусство. № т. М., 1962-1981.
- История искусств зарубежных стран. В 3-х томах. М., 1961.
- *Ильина Т. В.* История искусств: Западноевропейское искусство: Учебник. М., 2000.
- *Ильина Т. В.* История искусств: Отечественное искусство. М., 2000.

- *Ильина Т. В.* Русское искусство 18 в.: Учебник. М., 2001.
 - История искусств зарубежных стран. В 3-х томах. М., 1961.
 - *Кирьянова Н. В.* История мировой литературы и искусства: Учеб. Пособие для вузов. М., 2006
 - *Колпакова Г.* Искусство Византии. СПб., 2004.
27. *Мазаева Т. А.* Теория и история пластических искусств Ч-1: Учеб. Пособие. Нальчик, 2003.
 28. *Мазаева Т. А.* Теория и история пластических искусств Ч-2: Учеб. Пособие. Нальчик, 2003.
 29. Мастера иконописи и фрески. М., 2003.
 30. Мастера натюрморта. М., 2002.
 31. Мастера пейзажа. М., 2002.
 32. Мастера портрета. М., 2002.
 33. *Пастухова З. И.* Шедевры русского зодчества. Смоленск. 2000.
 34. Популярная история архитектуры. М., 2001.
 35. Популярная история живописи. М., 2001.
 36. Популярная история русской живописи. М., 2002.
 37. *Самин Д. К.* Сто великих архитекторов. М., 2000.
 38. *Самин Д. К.* Сто великих памятников М., 2001.
 39. Сто великих музеев мира. М., 2000.
 40. Сто великих скульпторов. М., 2002.
 41. Сто великих чудес света. М., 2002.
 42. Сюрреализм: Ил. Энциклопедия. СПб., 2005.
 43. Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. М., 2000.
 44. Энциклопедия искусства XX века. М., 2003.
 45. Энциклопедия натюрморта. М., 2002.
 46. Энциклопедия пейзажа. М., 2002.
 47. Энциклопедия романтизма. М., 2001.
 48. Энциклопедия символизма М., 2001.
 49. Энциклопедия: искусство Средних веков и Возрождения. М., 2002.

Дополнительная литература:

- *Алексеева Т. В.* Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII - XIX веков. - М., 1975.
- *Алпатов М. В.* Всеобщая история искусств. В 6 т. - М., 1955. Т. 3.
Алпатов М. В. Этюды по истории русского искусства. - М., 1967.
- *Аркин Д. Е.* Образы скульптуры. - М., 1967.
- *Архитектурная графика России. Первая половина XVIII века: Собрание Эрмитажа. Научный каталог.* - Л., 1981.
- 5. *Авангард. Остановленный на бегу. Альбом.* - М., 1989.
- 6. *Андреев Л. Г.* Сюрреализм. - М., 1972.
- 7. *Архитектура Запада. 1. Мастера и течения.* - М., 1972.
- 8. *Бартенев И. А.* От пирамид до современных зданий. М.; Л.: Искусство, 1962.
- 9. *Всеобщая история искусств.* - М., 1960-1966.
- 10. *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания: В 2 т. - М., 1990.
- 11. *Брук Я. В.* К истории русского бытового жанра: Жанровые традиции в искусстве первой половины XVIII века // Советское искусствознание. - 1979. Вып. 2. - С. 192-206.
- 12. *Всеобщая история архитектуры. Т. 1-12.* - М., 1969-1977.
- 13. *Виппер Б. Р.* Архитектура русского барокко. - М., 1978.
- 14. *Виппер Б. Р.* Барокко в славянских культурах. - М., 1982.
- *Верещагина А. Г.* Художник. Время. История: Очерки русской исторической живописи XVIII - XIX века. - Л., 1973.
- *Виды Петербурга и его окрестностей середины XVIII века: Гравюры по рисункам М. Махаева. Альбом.* - Л., 1968.
- *Всеобщая история архитектуры. В 12 т. - М., 1968. Т. 6.*
- *Всеобщая история искусств. В 6 т. - М., 1963. Т. 4.*
- *Виленина В. Я.* Модильяни. - М., 1989.
- *Гидион З.* Пространство, время, архитектура. - М., 1977.
- *Горяинов В. В.* Современное искусство Италии. - М., 1967.

- *Дмитриева Н. А.* Пикассо. – М., 1971.
 - *Евсина Н. А.* Архитектурная теория в России XVII века. - М., 1975.
 - *Елкина А. С.* Гатчина. - Л., 1980.
 - *Ёдике Ю.* История современной архитектуры: Синтез формы, функции конструкции. – М., 1972. Западное искусство: XX век. – М., 1965.
 - Живопись. 1930 – 1930. Государственный Русский музей: Каталог-альбом. М., 1989.
27. *Жидков Г. В.* Русское искусство XVIII века. - М., 1951.
 28. Западноевропейское искусство. – М., 1993.
 29. *Золотов Ю. Н.* Французский портрет XVIII века. – М., 1968.
 30. *Иконников А. В.* Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до постмодернизма. – М., 1982.
 31. История зарубежного искусства / под ред. М. Т. Кузьминой, К. Л. Мальцевой. М.-Л., 1979.
 32. История мирового искусства. – М., 1998.
 33. История искусства зарубежных стран. Т. 1-3. М., 1979-1988.
 34. *Ильина Т. Б.* Иван Яковлевич Вишняков: Жизнь и творчество. - М., 1975. Искусство XVIII века. - М., 1977.
 35. История европейского искусствознания от античности до конца XVIII века. - М., 1963.
 36. История русского искусства /Под ред. И. Э. Грабаря. - М., 1960. Т. 5-7.
 37. История русского искусства /Под ред. М. В. Алпатова. - М., 1978. Т. 1.
 38. История русского и советского искусства /Под ред. Д. В. Сарабьянова-М., 1979.
 39. Итальянская живопись XVII-XVIII вв. Альбом. – М., 1961.
 40. *Кантор А. М.* и др. Искусство XVIII века. Малая история искусств. М., 1977.
 41. *Кириченко Е. И.* Федор Шехтель. – М., 1973.
 42. *Куликова И. С.* Экспрессионизм в искусстве. – М., 1978.

43. *Каганович А. Л.* Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. - М., 1963.
44. *Каганович А. Л.* Федосий Федорович Щедрин. 1751 - 1825. - М., 1953.
45. *Коваленская Н. Н.* История русского искусства XVIII века. - М., 1962.
46. *Коваленская Н. Н.* Русский классицизм: Живопись, скульптура, графика.-М., 1964.
47. *Коростин А. Ф.* Рисунок русских мастеров XVIII века. - М., 1952.
48. *Коростин А. Ф.* Смирнова Е. И. Русская гравюра XVIII века. - М., 1952.
49. *Краснобаев Б.* Очерки русской культуры XVIII века. - М., 1972.
50. *Кожина Е. Ф.* искусство Франции XVIII века. – Л., 1971.
51. *Лившиц Н. А.* Зернов Б. А, Воронихина Л. Н. Искусство XVII в. Малая история искусств. – М., Дрезден, 1976.
52. Ле Карбюзье. Архитектура XX века. – М., 1977.
53. *Лапина Н. П.* «Мир искусства»: Очерки истории и творческой практики. – М., 1977.
54. *Лазарева О. П.* Русский скульптор Федот Шубин. - М., 1965.
55. *Лапина Н. П.* Федор Степанович Рокотов. - М., 1959.
56. *Лебедева Т. А.* Иван Никитин. - М., 1975.
57. *Лебедянский М. С.* Гравер петровской эпохи Алексей Зубов. - М., 1973.
58. *Лужецкая А. Н.* Техника масляной живописи русских мастеров. XVIII - XX века. - М., 1965.
59. *Макаров В. К.* Художественное наследие М. В. Ломоносова: Мозаики.- М.-Л., 1950.
60. *Михайлов А. И.* Баженов. - М., 1951.
61. *Михайлов А. И.* Архитектор Д. В. Ухтомский и его школа. - М., 1954.
62. *Молева Н. М.* Дмитрий Григорьевич Левицкий. - Л., 1980.
63. Монументальная и монументально-декоративная скульптура XVIII - XIX веков: Ленинград /Под ред. И. В. Крестовского. - М. - Л., 1951.
64. Москва: Памятники Архитектуры XVIII - первой трети XIX века /Под ред. М. А. Ильина. - М., 1975.

65. *Мартыненко Н. В.* Живопись США XX века. – Киев, 1989.
66. *Матусовская Е. М.* Американская реалистическая живопись. – М., 1986.
67. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. Изд 4, доп.. – М., 1986.
68. Москва – Париж. 1900 – 1930. Каталог выставки. – М., 1981.
69. *Нельсон Дж.* Проблемы дизайна. – М., 1971
70. *Нимейер О.* Архитектура и общество. – М., 1975..
71. *Полевой В. М.* XX век. – М., 1989.
72. *Поспелов Г. Г.* Бубновый валет. – М., 1990.
73. *Рапацкая Л. А.* Русское искусство XVIII века: Рассвет на Неве. - М., 1995. Русское барокко. Материалы и исследования. - М., 1997.
74. Русское искусство XVIII века: Материалы и исследования /Под ред. Т. В. Алексеевой. - М., 1979.
75. *Сарабьянов Д. В.* Русская живопись 1900-х – 1910-х годов. – М., 1971.
76. *Сарабьянов Д. В.* Стиль модерн. – М., 1989.
77. *Стенерсен Р. Э.* Мунк. – М., 1972.
78. *Стернин Г. Ю.* Художественная жизнь России 1900 – 1910-х годов. – М., 1988.
79. *Тугенхольд Я.* Искусство Октябрьской эпохи. – М., 1930.
80. *Фремpton К.* Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития. – М., 1990.
81. *Эсколье Р.* Матисс. – М., 1979.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС высшего профессионального образования по направлению Режиссура кино и телевидения 070601

Одобрена на заседании кафедры режиссуры

Протокол № 1 от 27 августа 2014г.

Заведующий кафедрой, доцент Черкесов М.Т.

Эксперт: профессор, к.ф.н. Ахохова Е. А.