

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История искусств

Направление подготовки

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»

Специализация

«Фортепиано»

Квалификация

Концертный исполнитель. Преподаватель

Форма обучения – **очная**

Срок обучения

очная форма - **5 лет**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса является формирование у студента знаний основных закономерностей развития искусства в историческом ракурсе, приобретение студентами основных навыков восприятия и понимания произведений искусства.

Задачами дисциплины является изучение основных исторических этапов развития искусства, их сравнительный анализ, изучение основных стилей и направлений в искусстве, получение студентами основных сведений о развитии видов и жанров, стилей, направлений, течений, школ, крупнейших мастеров искусства, обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом его исторических, культурологических, художественных и технических характеристик, формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике курса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в блок Б1.05 (обязательная часть).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; национально-культурные особенности искусства различных стран.

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108		7
Аудиторные занятия		70		
Самост. работа (часов)*		38		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов				Промежуточный контроль
			Всего	СРС	Лекции Практические	Текущий контроль	
III-IV	6-7	3	108	38	70	Аттестация	Зачет, 7

№ п/п	Наименование тем	Виды учебной работы и трудоемкость		Формы текущего и промежуточного контроля
		о/о		
		ЛР	СР	
Наименование тем 1 семестра				
<i>Раздел I. Основы теории и истории искусства</i>				
1	Искусство как феномен культуры. Классификация искусств	2	1	
2	Основные категории искусствоведения. Вопросы теории стилей в искусстве.	2	1	
<i>Раздел II. Искусство Древнего мира</i>				
3	Художественная культура первобытного общества.	2	1	
4	Искусство Древнего Востока.	2	2	
5	Искусство Древней Греции	2	1	
5	Древнеримское искусство.	2	1	тестирование
<i>Раздел III. Искусство Средних веков и Возрождения</i>				
7	Средневековый тип искусства. Византия и Западная Европа.	2	2	
8	Искусство итальянского Возрождения	2	1	
9	Искусство Северного Возрождения	2	1	тестирование
<i>Раздел IV. Искусство Нового времени.</i>				
10	Западноевропейское искусство XVII века.	2	1	
11	Искусство Италии XVII века.	2	1	
12	Фламандское барокко.	2	1	

13	«Золотой век» голландской живописи.	2	1	
14	Французский классицизм.	2	1	
15	«Золотой век» испанского искусства.	2	1	
16	Западноевропейское искусство XVIII. Франция.	2	1	
17	Искусство Англии и Испании XVIII – начала XIX вв. Искусство Франции XVIII – первой половины XIX вв		2	тестирование
	Итого	34	20	
Наименование тем 2 семестра				
1	Импрессионизм.	2	1	
2	Постимпрессионизм.	2	1	тестирование
<i>Раздел V. Искусство Новейшего времени.</i>				
3	Основные тенденции искусство XX века. Модернизм.	2	2	
4	Авангардные и авангардистские течения	2	1	
5	Итоговое занятие по истории западноевропейского искусства.	2		тестирование
<i>Раздел VI. Искусство России</i>				
6	Древнерусское искусство X-XV вв.	2	1	
7	Искусство XVI-XVII вв.	2	1	
8	Искусство XVIII в. «Петровское барокко».	2	1	
9	Елизаветинское рококо.	2	1	
10	Екатерининский классицизм.	2	1	
11	Русское искусство XIXв. Классицизм и ампи́р.	2	2	
12	Архитектура и живопись первой половины XIX в.	2	1	

13	Искусство середины и второй половины XIX в.	2	1	
14	Русское искусство рубежа XIX – XX вв.	2	1	
15	Русский художественный авангард.	2	1	
16	Искусство постреволюционного периода (1917 – 1932 гг.).	2	1	
17	Искусство середины и второй половины XX в.	2	1	
18	Итоговое занятие	2		тестирование
		36	18	
	Всего: 108*	70	38	зачёт

* в том числе контактная работа – 73 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, зачёт.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

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

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

При прохождении курса используются две основные формы занятий: лекция и семинар, что позволяет практически закрепить наиболее важные темы. Именно семинарские занятия должны быть направлены на развитие творческого мышления и самостоятельности суждений студентов.

Лекционный курс строится на основе обобщенно-проблемного освещения исторического процесса в мировой художественной культуре при опоре на конкретный фактологический материал (историко-культурный, собственно-художественный), на

стилистические анализы творчества крупнейших мастеров. В связи с этим можно выделить три типа лекционных занятий:

- обзорные художественно-исторические темы;
- обзоры развития тех или иных видов изобразительного искусства;
- лекции монографического типа.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работ:

- работа с литературой для освоения содержания курса, подготовки выступлений на семинарах, участия в дискуссиях, просмотр видеофильмов, посещение музеев изобразительного искусства, подготовка рефератов.

Примерная тематика рефератов

1. Крито-микенское искусство.
2. Искусство Возрождения.
3. Искусство XVII века.
4. Искусство античной культуры.
5. Искусство античного Рима.
6. Музейное дело и изобразительное искусство.
7. Искусство античности, средневековья, Нового времени. Все архитектурные стили с примерами.
8. Римский скульптурный портрет.
9. Византийские традиции в древнерусском искусстве.
10. Искусство Киевской Руси.
11. Искусство Новгорода XIV-XV вв. Архитектура. Иконопись.
12. Монументальная живопись Византии.
13. Храмовая архитектура Шумера.
14. Виды и жанры искусства Древнего Египта.
15. Синкретизм первобытного искусства.

Примерные тесты

Тест 1

1. Выберите и подчеркните основные жанры первобытного искусства:

- Пещерная живопись
- Каменная скульптура
- Фрески
- Архитектура больших камней (мегалитическая)
- Театр
- Вазопись

2. В конце неолита (6-4 тыс. лет до н.э.) появляются первые архитектурные каменные сооружения погребального, культового предназначения. Выберите правильный ответ:
- Пирамиды
 - Дольмены
 - Зиккураты

3. Назовите имя фараона, построившего первую ступенчатую пирамиду в Египте:
- Пирамиду высотой 147 м.
 - Пирамиду высотой 143 м.
 - Пирамиду высотой 70 м.

Фараоны: а) Рамсес II; б) Микерин (Менкаура); в) Джосер; г) Хеопс (Хуфу); д) Тутанхамон; е) Хефрен (Хафра); ж) Эхнатон.

4. Определить истоки реалистического скульптурного портрета в Древнем Египте:
- Желание передать потомкам реальное изображение портретируемого
 - Стремление скульптора продемонстрировать свое мастерство
 - Религиозные воззрения, связанные с верой в загробную жизнь и наличием у человека его двойника

5. Канонические требования, предъявляемые к рельефным изображениям четко определяли сочетания профиля и фаса различных частей фигуры человека. Обозначьте, каким образом (в фас (1), профиль (2)) изображались:

- Голова
- Плечи
- Глаза
- Ноги
- Грудь

6. «Хейраномия» - это:
- Способ управления певцами
 - Вид древнего письма
 - Характер росписи

7. Какой из этих храмов имеет террасообразную архитектуру:

- Царицы Хатшепсут
- Луксорский
- Карнакский
- Храм Эсагила
- Храм Эрехтейон

8. Соотнесите периоды в культуре Древней Греции и памятники культуры:

Крито-микенский	Строительство Парфенона
Темные века	Скульптура «Венера Милосская»
Архаический период	Кносский дворец
Классика	Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»
эллинизм	Статуи курiosa и коры

9. «Ордер» – это:

- Почетная награда гражданину Афин
- Часть афинского войска
- Жреческий союз
- Лепное украшение
- Соотношение частей здания
- Один из типов греческого храма

10. Какие из этих храмов входят в ансамбль Акрополя:

- Парфенон
- Эрехтейон
- Храм Аполлона
- Храм Ники Аптерос
- Храм Посейдона

11. Основными жанрами в греческом театре были:

- Комедия
- Трагедия
- Лирика
- Драма

12. В классический период культуры Древней Греции были созданы такие скульптуры как:

- а) «Дорифор»; б) «Афина и Марсий»; в) «Зевс Олимпийский»; г) «Дискобол»;
- д) «Раненная Амазонка»; е) «Афина Промехос»; ж) «Афина Парфенос»; з) «Гера»;
- и) «Афина Лемнец»

Найдите среди перечисленных работ произведения скульптора Фидия

13. Среди перечисленных имен есть имена известных греческих:

1. драматургов
2. философов

3. ученых
4. скульпторов

а) Поликлет; б) Софокл; в) Еврипид; г) Агесандр; д) Пифагор ; е) Мирон; ж) Аристотель; з) Скопас; и) Архимед; к) Эсхил; л) Гиппократ; м) Сократ.

14. Назовите имя героя одного из древнегреческих мифов, который своим искусством покори́л силы ада:

- Орфей
- Дафнис
- Диомед
- Дедал

15. Орхестра – это:

- Театральная обувь
- Сценическая площадка
- Солист оркестра

16. Какое название получил «храм всех богов», который был построен в Риме при императоре Андриане:

- Колизей
- Форум
- Пантеон
- Одеон

17. В 81 году в Риме воздвигается одна из лучших триумфальных арок, представляющая собой двадцатиметровое мраморное сооружение, украшенное бронзовой скульптурной группой. Укажите в честь какого императора была воздвигнута эта арка:

- Веспасиана
- Августа
- Тита

18. На площади Форума возвышалась тридцатиметровая колонна, названная именем императора:

- Августа
- Траяна
- Калигулы

19. Назовите сооружение, где были установлены «Львиные ворота»:

- Дворец в Кноссе
- Крепость в Тиринде
- Дворец-крепость в Микенах.

20. Как назывался солист хора, выступавший в древнегреческой трагедии:

- Гистрион
- Суфлер
- Корифей

Тест 2

1) Колорит является выразительным средством

- Графики
- Живописи
- Декоративно-прикладного искусства
- Скульптуры

2) Какой вид живописи является одним из самых древних

- Монументальная
- Станковая
- Театрально-декорационная

3) В каком виде живописи применяется рама

- В монументальной
- В станковой
- В театрально-декорационной

4) Какие виды искусства называют станковыми

- Декоративно-прикладное искусство
- Живопись, графика
- Архитектура

5) Что означает стилизация в декоративно-прикладном искусстве

- Переработка природных форм в декоративные
- Изменение мотива по собственному воображению
- Отказ от конкретного изображения, стремление к абстракции

6) Что означает иерархия жанров

- Главенство и подчиненность жанров
- Отсутствие взаимосвязи между жанрами

- Поступательность развития

7) Какие жанры изобразительного искусства включены в понятие «сюжетная картина»

Исторический, мифологический.....

8) Сцены Ветхого и Нового заветов являются мотивами картин

- Исторического жанра
 Мифологического жанра
 Библейского жанра

9) Картины В. Сурикова «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» являются произведениями

- Бытового жанра
 Батального жанра
 Исторического жанра.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за освоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Итоговая форма контроля – зачет

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие:

При выставлении баллов необходимо учитывать требования к устной и письменной части задания.

5 баллов

- раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты;

- продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог по предмету «История искусства».

4 балла

– уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера

3 балла

- в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о основных категориях, имеющих отношение к дисциплине;

- отсутствие динамичности в ответе и дикционнно-стилистической погрешности.

2 балла

- устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части;

- студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Акимова Л. Искусство Древней Греции: Геометрика. Архаика. – СПб., 2007 г.
2. Аллатова Я. И. Другое искусство. Москва 1956-1988. — М.: Просвещение, 2006.
3. Арган Д. К. Современное искусство. — М.: Просвещение, 1996.
4. Авангард. Остановленный на бегу. Альбом. – М., 1989.
5. Андреев Л. Г. Сюрреализм. – М., 1972.
6. Архитектура Запада. 1. Мастера и течения. – М., 1972.
7. Бобринская Е. А. Концептуализм. — М.: Литература, 1994.
8. Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. – М., 1979.
9. Борисова Е. А., Каждан Т.П. Русская архитектура конца XIX - начала XX века. – М., 1971.
10. Бобринская Е. А. Концептуализм. — М.: Литература, 1994.
11. Батракова С. П. Искусство и миф. Из истории живописи XX в. — М.: Академический проект, 2002.
12. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. - М.: Искусство, 2006.
13. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства. Учебное пособие для вызов, Ростов н/Д, 2006 г.
14. Виноградова Е. К. Современная советская графика. — М.: Учебная литература, 1961.
15. Всеобщая история искусств. Т.5.- М., 1964.
16. Всеобщая история архитектуры. ТТ.7, 10. – М., 1969 – 1972.
17. Гнедич Г.Я. История искусств. Т. 1. — СПб.: Азбука классики, 1997 учебное пособие. – М., 1989.

18. *Даниэль А. Ю.* Диссидентство: культура, ускользающая от определения // Россия / Russia: Семидесятые как предмет истории русской культуры / Ред.-сост. Ю. Рогов. — М.: Просвещение, 1998.
19. *Дмитриева Н. А.* Краткая история искусств. — М.: Искусство, 2000.
20. *Ильина Т.В.* История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия. Учебник для бакалавров, - СПб., 2013.
21. *История русской архитектуры.* Учебник. 2-е изд. — СПб., Нева, 1994.
22. *История русского искусства:* В 3 т. Т.1. — М., 1991.
23. *Кашекова И.Э.* Изобразительное искусство: учебник для вузов. — М., 2009 г.
24. *Козловски П.* Культура постмодерна. Общественно-культурные поедствия технического развития: Пер. с нем. — М.: Искусство, 1997.
25. *Лебедев Г. Г.* Русская советская живопись. Краткая история. — М.: Просвещение, 1963.
26. *Махлина С. Т., Новиков А.И.* Русская философия и художественная культура России/ учебное пособие. — СПб., Учебная литература, 1999.
27. *Михайлов С. М., Кулеева Л. М.* Основы дизайна. Учебник. — Казань: Новое знание, 1999.
28. *Мартыненко Н. В.* Живопись США XX века. — Киев, 1989.
29. *Матусовская Е. М.* Американская реалистическая живопись. — М., 1986.
30. *Морозов А.Я.* Поколения молодых: Живопись советских художников 1960-1980-х гг. — М.: Искусство, 1989.
31. *Нельсон Дж.* Проблемы дизайна. — М., 1971.
32. *Поспелов Г. Г.* Бубновый валет. — М.: Просвещение, 1990
33. *Попова О.С.* Пути византийского искусства. - М., 2012.
34. *Русакова А. А.* Символизм в русской живописи. — М.: Просвещение, 1999
35. *Сидоров А. А.* Русская графика начала XX века. — М.: Искусство, 1969.
36. *Стернин Г.О.* Русская художественная культура второй половины XIX — начала XX в. — М.: Искусство, 1984.
37. *Сарабьянов Д. В.* Русская живопись конца 1900-х — начала 1910-х годов. — М., 1971.
38. *Сарабьянов Д. В.* Стиль модерн. — М., 1989.
39. *Стенерсен Р. Э.* Мунк. — М., 1972.
40. *Стернин Г. Ю.* Художественная жизнь России 1900 — 1910-х годов. — М., 1988.
41. *Хан-Магомедов С.О.* Проблемы формообразования. Мастера и течения. — М.: Просвещение, 1996.
42. *Хан-Магомедов С.О.* Архитектура советского авангарда. Социальные проблемы. — М.: Просвещение, 2001.
43. *Хан-Магомедов С.О.* Сто шедевров советского архитектурного авангарда. — М.: Просвещение, 2005.
44. *Штреммель К.* Реализм. — Арт-Родник, 2006 г.
45. *Шуриан В.* Фантастическое искусство. — Арт-Родник, 2006 г.
46. *Эсколье Р.* Матисс. — М., 1979.
47. *Яворская Н. В.* Современная французская живопись. — М., 1977.

«История русского искусства»

1. *Алпатов М.В.* Всеобщая история искусств. Т. III. М., 1975.
2. *Бычков В.В.* Духовно-эстетические основы русской иконы. М., 1995.
3. *Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф.* Искусство Древней Руси. М., 1993.
4. Всеобщая история искусств. Т. II, ч. 1 (М., 1960), Т. V (М., 1964).
5. *Гладышева Е.В., Нерсеян Л.В.* Словарь-указатель имен и понятий по древнерусскому искусству. М., 1991.
6. *Ильина Т.В.* История искусств. Отечественное искусство. М., 2005.
7. История русского искусства. Т. 1. под ред. М.М. Раковой, И.В. Рязанцева. М., 1991.
8. История русского искусства. Т. I (М., 1953), Т. II (М., 1954), Т. VII (М., 1961).
9. *Колпакова Г.С.* Искусство Древней Руси. Домонгольский период. СПб., 2007.
10. *Лазарев В.Н.* Искусство Древней Руси. Мозаики и фрески. М., 2000.
11. *Лазарев В.Н.* Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 1983.
12. *Лебедева Ю.А.* Древнерусское искусство X - XVII веков. М., 1955.
13. *Лифшиц Л.И.* Древнерусское искусство. М., 2000.
14. *Лихачёва В.Д., Лихачёв Д.С.* Художественное наследие Древней Руси и современность. Л., 1971.
15. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х тт. М., 1980, 1982.
16. *Минева Н.Е.* Искусство Московской Руси. Вторая половина XV - XVII вв. М., 1965.
17. *Муратов П.П.* Древнерусская живопись. История открытия и исследования. М., 2005.
18. *Попова О.С.* Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории, фонды библиотеки, видеоаппаратура.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
доцент

Налоева Л.Ж.

Эксперт:
Профессор

Ашхотов Б.Г.