

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

Колледж культуры и искусств

«Утверждаю»

проректор по учебной работе

Б.Г.Ашхотов

18 февраля 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

вариативная часть

учебной дисциплины

История искусств

для специальности

51.02.03 Библиотекведение

Нальчик, 2015г.

Рабочая программа по дисциплине «История искусств» составлена на основе
Федерального государственного Образовательного стандарта по специальности
51.02.03 Библиотекведение углубленной подготовки

Одобрена предметно—цикловой комиссией «Библиотекведение»
Протокол № 4
От « 16 » февраля 2015 г.
Председатель ПЦК «Библиотекведение» / Прокудина Н.П.

Разработчик : Прокудина Н.П., преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт: Гегиева Л.Х. преподаватель ККИ СКГИИ

Содержание:

- 1.Цель и задачи дисциплины.
- 2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
- 3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
- 4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно- экзаменационные требования).
- 5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
- 6.Материально-техническое обеспечение дисциплины.
- 7.Методические рекомендации преподавателям.
- 8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
- 9.Перечень основной учебной литературы.

1. Цель и задачи дисциплины

Курс теории и истории искусства предусматривает изучение основных этапов развития искусства европейской и внеевропейской традиций от древнейших времен до конца XX века. Данный курс формирует у студента умение профессионально разбираться в ценностях мирового художественного наследия, в современной художественно-культурной ситуации, вырабатывает установку на осознание художественно-исторического процесса как целостного явления, в основе которого лежит смена исторических систем мышления, проявляющаяся в смене художественных стилей и методов.

Курс теории и истории искусств призван вооружить студентов способами анализа явлений искусства в соответствии с актуальными проблемами современного искусствознания и теории культуры.

Цель курса — оснащение будущих специалистов в области изобразительного искусства и мировой художественной культуры знаниями основ теории искусства, закономерностей и особенностей развития художественной культуры и искусства.

Основными **задачами** курса является формирование у студентов:

- концептуального аппарата и методов современного искусствознания;
- знаний об искусстве как форме культуры и системе художественной выразительности;
- знаний общих закономерностей и исторической логики развития мировой художественной культуры и европейского искусства, в частности;
- представлений о художественных традициях, творческих методах, течениях, направлениях и школах в искусстве в их историческом развитии;
- знания изучаемых произведений искусства,
- представлений о жизни и творчестве выдающихся деятелей мирового искусства.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие компетенции:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных компетенций по данным специальностям:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины «История искусств» студент должен:

уметь:

определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений;
применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и преподавательской деятельности;

знать:

основные этапы развития изобразительного искусства;
основные факты и закономерности историко-художественного процесса,

принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики

По завершении изучения дисциплины студент должен *иметь* профессиональные знания об искусстве как явлении культуры, о функциях; *знать* особенности выразительных средств различных видов искусства; *понимать* закономерности стилеобразования в искусстве в целом и в различных видах искусства, в частности; *знать* основы периодизации истории искусства, особенности каждого исторического этапа развития европейского искусства, *разбираться* в исторической эволюции системы видов, жанров и родов искусства; *знать* и *уметь* анализировать конкретные художественные произведения; *давать* комментарий к художественным произведениям различных стран и эпох.

3.Объём дисциплины и виды учебной работы

Курс, семестр	Трудоемкость, количество часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	54ч.
5 семестр	16ч.
6 семестр	38ч.

Формы контроля	зачёт 6 семестр
----------------	-----------------

4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).

Учебно-тематический план

Тема	Аудиторная работа 54ч.
1. Эстетические основы искусства и его отдельных видов	2
2. Первобытное искусство	2
3. Искусство Древнего Египта	4
4. Искусство Древней Индии	2
5. Искусство Древнего Китая	2
6. Искусство Древней Месопотамии	2
7. Искусство Древней Греции как образец для мирового искусства	4
8. Искусство Древнего Рима	4

9. Искусство Древней и Киевской Руси	4
10. Искусство Средневековья и его вклад в мировую культуру	4
11. Искусство эпохи Возрождения	4
12. Русское искусство XIV -XVIII в	4
13. Искусство эпохи Просвещения.	4
14. Европейское искусство XIX в	4
15. Западноевропейское искусство XX в	4
16. Искусство советского и постсоветского периода	4
ИТОГО	54

Содержание разделов дисциплины

Лекционные занятия

Раздел	Тема лекционного занятия	План лекционного занятия
1. Искусство Древнего мира	1.1 Эстетические основы искусства и его отдельных видов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие искусства и его отличие от науки. 2. Основные принципы классификации искусств 3. Понятие рода и жанра в искусстве. Синтезы искусств
	1.2 Первобытное искусство	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зарождение изобразительного искусства 2. Первые произведения изобразительного искусства (ориньякская эпоха). 3. Три этапа изобразительной деятельности в эпоху палеолита. 4. Керамика и обработка металла в бронзовом веке
	1.3 Искусство Древнего Египта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Памятники искусства 2. Протест против смерти - важнейшая черта культуры Древнего Египта 3. Характерная черта искусства - утверждение силы, жажда бессмертия. Александрия - культурный центр греко-восточного мира
	1.4 Искусство Древней Индии	<ol style="list-style-type: none"> 1. Веды - памятник древнеиндийской литературы 2. Народные сказки, басни, рассказы. Танцевальная пантомима - основа драматургии 3. Древнеиндийское изобразительное искусство, скульптура 4. Культовое искусство
	1.5 Искусство Древнего Китая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ранние памятники древнекитайской литературы 2. Рассвет живописи и ваяния, искусство фресок 3. Архитектура Китая. Храмовая архитектура. 4. Музыка в Древнем Китае
	1.6 Искусство Древней Месопотамии	<ol style="list-style-type: none"> 1. Динамичная история и культура: Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия, Иран. 2. Архитектура и монументальное искусство. Зиккураты 3. Изобразительное искусство и

		<p>скульптура</p> <p>4. Ассирийское искусство I тыс. до н.э.</p> <p>5. Дворцовая архитектура</p>
	1.7 Искусство Древней Греции как образец для мирового искусства	<p>1. Греческая культура V в. до н.э. Развитие культуры и влияние древнегреческой мифологии. Образы богов</p> <p>2. Скульптура Древней Греции – V в. до н.э</p> <p>3. Скульптура эпохи эллинизма.</p> <p>4. Античный театр. История греко-римской театральной культуры</p> <p>5. Греческая мифология - основа всех видов искусства Древней Греции</p> <p>6. Происхождение и развитие греческой общественной комедии</p> <p>7. Искусство танца Древней Греции</p>
	1.8 Искусство Древнего Рима	<p>1. Искусство Древнего Рима</p> <p>2. Период поздней империи. Борьба античной традиции с новыми христианскими принципами</p> <p>3. Продолжение развития греческого искусства в христианском варианте в Византии. 476 г. – конец древнего мира и античности</p> <p>4. Сценическая техника эллинистического театра</p> <p>5. Постановки ателлан в Риме и в римских провинциях. Постепенное вытеснение театра зрелищами цирка и амфитеатра.</p>
	1.9 Искусство Древней и Киевской Руси	<p>1. Живопись. Домонгольский период XI-XII вв. Различия между искусством Киева, Новгорода и Владимира</p> <p>2. Архитектура Древней Руси. Основной материал</p> <p>3. Распространение нового направления в зодчестве</p> <p>4. Первые здания общественного и светского назначения</p>

<p>2. Эпоха Средневековья</p>	<p>2.1 Искусство Средневековья и его вклад в мировую культуру</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Христианство и преобразования в культуре. Роль церкви в развитии архитектуры, скульптуры, живописи 2. Развитие готического искусства, утверждение нового типа храма 3. <i>Художественное описание готического собора Нотр-Дам-де-Пари в одноименном романе писателя-романтика Виктора Гюго.</i> 4. Народные истоки средневекового театра. Гистрионы IX-XIII вв. 5. Фарс (XV-XVI) - начало комедийного жанра. Анонимный фарс XV в. 6. Гистрионы, жонглеры, шпильманы. Ваганты, разнообразие жанров их искусства. 7. Народная хореография - основа светского бытового танца. Русское хореографическое искусство, народные истоки
<p>3. Искусство эпохи Возрождения и барокко</p>	<p>3.1 Изобразительное искусство эпохи Возрождения и барокко</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Гуманизм как характерная черта искусства эпохи Возрождения. 2. Высокое Возрождение (XV-40-е XVI вв.). Создание живописных школ 3. Позднее Возрождение (конец XVI вв.). Маньеризм 4. Итальянское искусство XVII в. Господство архитектуры 5. Северное Возрождение. Нидерланды XV в. 6. Испания. До окончания Реконкисты светский театр запрещен 7. Англия. Расцвет культуры в XVI в. Предшественники Шекспира 8. Формирование английского профессионального театра трех видов. 9. Рождение оперы, первоначальное название драма через музыку

		10. Возникновение и эволюция жанров музыкального театра – оперы и балета. Хореографическая культура.
4. Искусство XIV в.- XIX в.	4.1 Русское искусство XIV- XVIII веков	<p>1. Вторая половина XVII в. - новый период в истории русской культуры</p> <p>2. Зодчество. Отказ от строгих церковных канонов</p> <p>3. Реформы Петра I. Сознательное стремление к европеизации России</p> <p>4. 60-е годы XVIII в., русский классицизм. Петербург и архитекторы этого период</p> <p>5. Культурный центр Эрмитаж. Академическая живопись, система жанров.</p> <p>6. Национальное своеобразие русского классицизма</p> <p>7. <i>Возникновение и развитие сентиментализма. Развитие сатирической комедии.</i></p>
	4.2 Искусство эпохи Просвещения	<p>1. Просвещение – идейное и общественное движение в странах Европы и Америки. Пафос эпохи Просвещения в России</p> <p>2. Англия. Преобладание моральной проблематики. Возникновение комедии нравов, усиление сатирических элементов</p> <p>3. Франция. Монополия Королевской Академии музыки. Галантно-аристократический характер оперы, включение пышных балетных сцен. Формирование стиля французской школы классического танца XVIII в. Прогрессивные деятели Франции против «танца ради танца».</p> <p>4. Италия. Просветительское движение и борьба за национальное единство. Реформа традиций комедии дель арте</p> <p>5. <i>Германия. Раздробленность,</i></p>

		<p><i>экономическая и политическая отсталость. Борьба за объединение Германии, литературное движение «Бури и натиска»</i></p>
	<p>4.3 Европейское искусство XIX в</p>	<p><i>1. Романтизм. Важнейший принцип романтизма. Критика нормативной эстетики классицизма. Отрицание реального мира, новый тип героя.</i></p> <p><i>2. Актерское искусство Франции. Демократизм ведущих актеров романтического театра.</i></p> <p><i>3. Композиторы-романтики XIX века</i></p> <p><i>4. Балетный театр Франции эпохи романтизма</i></p>
<p>5 Современное искусство</p>	<p>5.1 Западноевропейское изобразительное искусство XX в.</p>	<p><i>1. Модернизм как главное художественное направление эпохи XX века. Новые направления, стили в архитектуре и изобразительном искусстве.</i></p> <p><i>2. Эстетизм как реакция против войны, траура, лишений.</i></p> <p><i>3. Архитектура 20-30-х г. Органическая архитектура. Функционализм</i></p> <p><i>4. Сюрреализм как логическое продолжение дадаизма</i></p> <p><i>5. Развитие «кинетического искусства»: визуальное восприятие и психологическое участие зрителя, соучастника творческого акта</i></p>

	<p>5.2 Искусство советского и постсоветского периода</p>	<p>1. <i>Революция и декрет о национализации кинофотопромышленности (1919), переход в ведение Народного комиссариата по просвещению.</i></p> <p>2. Первые декреты и постановления, реорганизация театров. Взгляды пролеткультовцев.</p> <p>3. Роль Ленинградского хореографического училища в подготовке кадров</p> <p>4. <i>Возникновение разножанровых балетов на современную тему: «Футболист», «Золотой век» и др.</i></p> <p>5. Антифашистская тематика фильмов послевоенной поры. 50-60-е годы. Морально-этические проблемы, поиск нового типа современного героя</p> <p>6. <i>70-80-е гг. Обращение к острым социальным проблемам в эпоху «застоя».</i></p> <p>7. <i>Конец 80-х - начало 90-х. Возникновение малых форм театра с разными идеями и формой существования.</i></p> <p>8. Классика и массовое искусство (кич, артизация, триллер, шоу, ста-ризм, комикс, хеппининг и др). Элитарное искусство сегодня</p>
--	--	--

Практические занятия

Содержание практических занятий предполагает подготовку студентов по плану, составленному преподавателем. Студенты готовят выступления по вопросам, после которых идет обсуждение проблемы.

Раздел	Тема практического занятия	План лекционного занятия
1. Искусство Древнего мира	1.1 Эстетические основы искусства и его отдельных видов	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предмет искусства 2. Театральный, кинематографический и

		<p>синтез пластических искусств</p> <p>3. Характеристика искусств по способу практического художественного освоения материала</p>
	1.2 Первобытное искусство	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Три века первобытного мира</p> <p>2. Синкретизм - характерная особенность первобытного искусства</p> <p>3. Музыкальный пласт первобытного искусства</p>
	1.3 Искусство Древнего Египта	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Древний Египет - первое государство на Земле</p> <p>2. Изобразительное и монументальное искусство</p> <p>3. Архитектурные сооружения: театры, библиотеки, храмы, бани, садово-парковое искусство.</p>
	1.4 Искусство Древней Индии	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Сборники гимнов и жертвенных формул: «Ригведа», «Самоведа», «Яджурведа», «Атхарваведа», «Священные предания».</p> <p>2. Театр «Сангит» - единство пения, инструментальной музыки и танца</p> <p>3. Расписная керамика, ювелирные изделия</p>
	1.5 Искусство Древнего Китая	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Китай - самая обособленная из известных цивилизаций</p> <p>2. Прикладные искусства: изготовление бронзовых зеркал, резьба по нефриту и кости (II тыс. до н.э.).</p> <p>3. Храмовая архитектура: «Храм неба», «Храм молитвы за годовую жатву». Императорские дворцы, Великая китайская стена</p>
	1.6 Искусство Древней Месопотамии	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Первые в человеческой истории поэмы - о «Золотом веке», первые элегии</p> <p>2. Шумерская клинопись</p>

		<p>- ожившие рисунки (семитохамитская языковая семья).</p> <p>3. Вавилонские зодчие - создатели архитектурных форм, которые легли в основу строительного искусства Древнего Рима</p>
	1.7 Искусство Древней Греции как образец для мирового искусства	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Понятие «античность».</p> <p>Крито-микенская цивилизация</p> <p>2. Гомеровский период. «Илиада» и «Одиссея» - важнейший источник информации об этом времени</p> <p>3. Архаический период (VIII — VI вв. до н.э.). Формирование античного полиса.</p> <p>4. Классический период. Основные жанры литературы - трагедия и комедия</p> <p>5. Эпоха кризиса (IV в. до н.э.).</p> <p>6. Эпоха эллинизма. Распространение греческой культуры и искусства на всей территории державы Александра Македонского</p>
	1.8 Искусство Древнего Рима	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Этруская цивилизация (I тыс. до н.э.).</p> <p>2. Царский период (753 г. до н.э. - VI в. до н.э.).</p> <p>3. Период республики (VI — III вв. до н.э.). Развитие ораторского искусства. Зарождение театра.</p> <p>4. Период поздней империи (IV - V вв. до н.э.). Доминат. Распад империи на Западную и Восточную.</p>
	1.9 Искусство Древней и Киевской Руси	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Священные песни, мифы, сказания. Славянский фольклор</p> <p>2. Литература. Славянская письменность</p> <p>3. Строительство культовых зданий, церквей и монастырей</p>
2. Эпоха Средневековья	2.1 Искусство Средневековья и его вклад в мировую культуру	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Спиритуалистическое понимание эстетических явлений. Концепция божественного происхождения красоты</p>

		<p>2. Основатели «нового сладостного стиля» в Италии</p> <p>3. Творчество жонглеров. Театральное искусство. Драматический жанр моралите</p>
3. Искусство эпохи Возрождения и барокко	3.1 Изобразительное искусство эпохи Возрождения и барокко	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Гуманизм как характерная черта культуры и искусства эпохи Возрождения в Италии. Проторенессанс</p> <p>2. Высокое Возрождение (XV в. - 40-е гг. XVI в.). Творчество «титанов» Возрождения</p> <p>3. Национальное своеобразие немецкого изобразительного искусства этого периода</p>
4. Искусство XIV в.- XIX в.	4.1 Русское искусство XIV-XVIII веков	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Крупное гражданское строительство</p> <p>2. Живопись. Иконопись. Новгородская и Псковская школы</p> <p>3. Русское искусство XV-XVI веков</p> <p>4. Русское искусство XVIII века</p> <p>5. Архитектура XVIII в. - шедевры мирового значения</p>
	4.2 Искусство эпохи Просвещения	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <p>1. Просвещение - идейное и общественное движение в странах Европы и Америки. Пафос эпохи Просвещения в России</p> <p>2. <i>Англия.</i> Роман - основной литературный жанр эпохи Просвещения</p> <p>3. <i>Германия.</i> Музыкальное искусство</p> <p>4. <i>Италия.</i> Венеция - центр музыкальной (оперные театры, музыкальные академии, консерватории) и театральной (драматургия Гольдони и Гоцци) жизни Европы, книгопечатания, стеклоделия (венетское стекло).</p> <p>5. <i>Франция.</i> Ведущее направление - рококо (асимметрия, игривость, вычурность); сюжеты - любовь, эротика</p> <p>6. Появление эстетики и</p>

	4.3 Европейское искусство XIX в	<p>искусствознания как научных дисциплин.</p> <p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Промышленная революция как важный этап в утверждении капиталистического производства в Европе и ее связь с развитием науки и художественной культуры 2. <i>Классицизм</i> как стиль в искусстве. Героический и нравственный идеал, ясные и органичные образы 3. Классицизм в архитектуре: четкость, геометризм форм, логичность планировки, сочетание стены с ордером и сдержанным декором 4. <i>Романтизм</i>. Разочарование в учении просветителей XVIII в. Особенности направления 5. <i>Реализм</i> - господствующее направление в европейской культуре с середины XIX в. 6. Развитие русской национальной музыкальной школы 7. Веризм как направление в итальянской опере XIX в. Руджеро Леонкавалло, Пьетро Масканьи 8. Новый тип инженерных конструкций в архитектуре 9. Влияние постимпрессионизма на развитие художественной культуры рубежа XIX - XX вв.
5 Современное искусство	5.1 Западноевропейское изобразительное искусство XX в.	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гуманистические принципы и идеалы XX в. Их направленность к каждому человеку. Глобальные проблемы современности 2. Развитие кинематографии в европейских странах 3. Отношение деятелей искусства к фашизму 4. Развитие средств массовой информации и их влияние на дальнейшую судьбу современного западного искусства

	<p>5.2 Искусство советского и постсоветского периода</p>	<p><i>Вопросы для обсуждения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности социалистической революции в нашей стране и их влияние на развитие культуры и искусства 2. Творческие процессы в изобразительном искусстве 20-х гг 3. Новые искания в архитектуре 4. Литература и искусство как важнейшее идейное оружие в борьбе против немецко-фашистских захватчиков 5. Кинематография. Производство киножурналов и документальных фильмов 6. Поколение «шестидесятников»: новые имена, новые коллективы 7. Художественные выставки середины 80-х гг. Интерес к искусству плаката. 8. Современные проблемы духовной жизни российского общества в условиях формирования рыночных отношений.
--	--	---

Самостоятельная работа студента

Раздел	Тема	Вид самостоятельной работы
<p>1. Искусство Древнего мира</p>	<p>1.1 Эстетические основы искусства и его отдельных видов</p>	<p>- проработка конспекта лекции;</p> <p>– подготовка к практическому занятию;</p> <p>– подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы</p>
	<p>1.2 Первобытное искусство</p>	<p>- проработка конспекта лекции;</p> <p>– подготовка к практическому занятию;</p> <p>– подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы</p>
	<p>1.3 Искусство Древнего Египта</p>	<p>- проработка конспекта лекции;</p> <p>– подготовка к практическому занятию;</p> <p>– подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы</p>

	1.4 Искусство Древней Индии	<ul style="list-style-type: none"> - проработка конспекта лекции; – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы
	1.5 Искусство Древнего Китая	<ul style="list-style-type: none"> - проработка конспекта лекции; – анализ учебников: – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы
	1.6 Искусство Древней Месопотамии	<ul style="list-style-type: none"> - проработка конспекта лекции; – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы
	1.7 Искусство Древней Греции как образец для мирового искусства	<ul style="list-style-type: none"> - проработка конспекта лекции; – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы
	1.8 Искусство Древнего Рима	<ul style="list-style-type: none"> - проработка конспекта лекции; – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы
	1.9 Искусство Древней и Киевской Руси	<ul style="list-style-type: none"> - проработка конспекта лекции; – анализ учебников: <i>Балакина</i> – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы
2. Эпоха Средневековья	2.1 Искусство Средневековья и его вклад в мировую культуру	<ul style="list-style-type: none"> - проработка конспекта лекции; – анализ учебников: <i>Бахтин</i> – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы
3. Искусство эпохи Возрождения и барокко	3.1 Изобразительное искусство эпохи Возрождения и барокко	<ul style="list-style-type: none"> - проработка конспекта лекции; – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по

		определенной проблеме на базе прочитанной литературы
4. Искусство XIV в.- XIX в.	4.1 Русское искусство XIV- XVIII веков	- проработка конспекта лекции; – анализ учебников; – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы
	4.2 Искусство эпохи Просвещения	- проработка конспекта лекции; – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы
	4.3 Европейское искусство XIX в	- проработка конспекта лекции; – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы
5 Современное искусство	5.1 Западноевропейское изобразительное искусство XX в.	- проработка конспекта лекции; – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы
	5.2 Искусство советского и постсоветского периода	- проработка конспекта лекции; <i>1.искусстве». М.,1973.</i> <i>2.Пудовкин в воспоминаниях современников. /Сост. Т.Е.Запасник, А.Я.Петрович. М., 1989. С.2-11</i> – подготовка к практическому занятию; – подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля.

Формы контроля (текущего, промежуточного и итогового) по дисциплине определяются в соответствии с учебным планом образовательной программы. Виды контроля знаний:

- текущий (в форме опросов, проверки домашнего задания, контроль усвоения пройденного материала);
- промежуточный (опрос промежуточных аттестаций, тесты, контр. работы);
- итоговый контроль- экзамен , которым завершается курс.

Одной из форм текущего контроля является межсессионная аттестация, которая проводится в середине каждого семестра. Для этого типа проверки рекомендуются следующие формы: тестирование, викторина по памятникам художественной культуры.

Итоговой формой отчетности по курсу «История искусств» является экзамен.

Зачётные требования

На контрольном уроке студент должен в письменном или устном (по усмотрению преподавателя) виде ответить на вопросы по темам.

Положительно оценивается работа студента, успешно справившегося с текущими заданиями, владеющего пройденным материалом, знающим основные этапы развития мировой художественной культуры, особенностей стилей и направлений в отечественной и зарубежной истории искусств, а также знание произведений искусств выдающихся русских и зарубежных представителей искусств. Положительно оценивается работа студента, успешно справившегося с текущими заданиями, владеющего пройденным материалом. В оценку также включается обязательное посещение аудиторных занятий, успешное и регулярное выполнение домашнего задания, активная работа во время аудиторных занятий, обязательное посещение аудиторных занятий.

Студент, не выполнивший данные условия, к зачёту не допускается.

Контрольные вопросы по темам

1. Что такое искусство?
2. В чём цель изучения истории искусств?
3. В какой период начинается художественная деятельность человека?
4. Какие виды искусства начинают оформляться в эпоху первобытного общества?

5. Назовите время появления изображений животного? человека?
6. Какие строительные материалы использовали зодчие Древнего Египта?
7. Когда были построены классические пирамиды?
8. Как изображались люди и животные в искусстве Шумер?
9. Какое архитектурное сооружение Крита стало прообразом Лабиринта в мифах о Минотавре?
10. Из какого материала выполнены колонны Большого Киосского дворца?
11. Что такое ордер?
12. В чём отличие дорического от ионического ордеров?
13. К какому периоду относятся ныне сохранившиеся сооружения Афинского Акрополя?
14. Назовите основные формы древнегреческих сосудов.
15. Какие строительные материалы использовали римские мастера?
16. Что такое «акведук»? «терма»? «триумфальная арка»?
17. Что такое «фаюмский портрет»? Смысл? Техника? Значение?
18. Кто и когда построил храм Пантеон?
19. Что такое аттик? Портик? Фронтон?
20. Что такое Колизей? Как переводится это слово?
21. Назовите основные периоды эпохи Средневековья.
22. Чем отличается средневековая базилика от раннехристианской?
23. Объясните термин «каркасная конструкция».
24. Чем отличается романская арка от готической?
25. Что такое «витраж»?
26. Какие типы храмов известны в Византии?
27. Что такое крестово-купольный тип храма?
28. Что такое «мозаика», «фреска», «смальта»?
29. Назовите основные произведения Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия.
30. В каком древнерусском сооружении впервые появился каменный шатёр?
31. В чём смысл названия эпохи Возрождения?
32. Назовите автора первой конной статуи эпохи Возрождения.
33. Назовите автора картины «Весна».
34. Автор «Сикстинской мадонны»?
35. В каких видах искусства работал Микеланджело?
36. Кого считают родоначальником масляной живописи?
37. Какая страна является родиной портрета?
38. Что такое ксилография? Офорт?
39. Назовите основные черты искусства барокко.
40. Назовите особенности архитектурных ансамблей барокко, классицизма.
41. Какому стилю ближе всего искусство П.Рубенса?
42. Какова судьба знаменитого полотна Рембрандта «Даная»?
43. Назовите основные стили и направления искусства XVIII века.
44. Архитектура каких европейских стран служила образцом для построек петровского времени?
45. Какое место в русской культуре занимает гравюра?

46. Кто был создателем русского фарфора?
47. В чём особенность русского классицизма?
48. Кого можно считать родоначальником русской пейзажной живописи?
49. Что является характерным для стиля «ампир»?
50. Как появилось название группы художников «импрессионисты»?
51. Назовите основных мастеров-импрессионистов.
52. Назовите ансамбли и отдельные архитектурные сооружения позднего классицизма в Петербурге.
53. Кто написал картину «Гибель Помпеи»?
54. Назовите Художников «передвижников».
55. В каких странах возник и сформировался стиль «модерн»?
56. Назовите художников объединения «Мир искусства».
57. В чём особенность художественного языка футуристов?
58. Назовите произведения П.Пикассо кубистического периода.
59. Как вы понимаете термины «абстракционизм», «поп-арт»?
60. Назовите всемирно известное произведение Казимира Малевича.

Перечень примерных вопросов и заданий для практических заданий.

СЕМИНАРЫ

Занятие №1, 2. Тема 1. Искусство как феномен культуры

Вопросы:

1. В чем вы видите специфическую роль искусства в культуре?
2. Сопоставьте понятия «искусство» и «художественная культура».
3. Как соотносятся понятия искусство и техническое творчество, искусство и мастерство? Можно ли считать искусством дизайн?
4. Что такое художественный образ?
5. Что такое произведение искусства?
6. В чем отличие переживаний в искусстве от обыденной реальности?
7. Почему искусство считают эффективным средством коммуникации?
8. Как связаны искусство и политика, искусство и идеология?
9. Дайте оценку феномену взаимодействия искусства и религии?
10. Искусство и нравственность: параллели и противоречия.
11. В чем специфика фольклора – народного художественного творчества?
12. Искусство и наука: особенности познания мира.
13. В чем особенности понятий «художественная фантазия» и «художественная правда» и как они соотносятся?
14. В чем состоят собственно эстетические задачи искусства?

Темы 2 Система видов, жанров и родов искусства

Тема 3. Язык искусства и закономерности его развития

Вопросы:

1. В чем отличие поэтического, художественно выразительного языка от языка рациональной и обыденной мысли?

2. Жанры художественного словесного творчества и особенности их выразительности.
3. Выразительные средства живописи и графики. Особенности жанрового и видового деления в этих видах искусства.
4. Архитектура и скульптура: язык выразительности и своеобразие жанров и видов.
5. Выразительные средства и особенности жанров в музыке.
6. Сценические и зрелищные виды искусства.

Темы 5 Искусство цивилизаций Ближнего Востока: Месопотамия, Египет, Палестина, Персия

7 Искусство Китая и Японии

8 Искусство и художественная культура Южной Азии и стран исламского мира

Вопросы:

1. В чем своеобразие назначения искусства и его роли в жизни стран Востока?
2. Как Вы понимаете смысл канона в изобразительном искусстве Египта?
3. В чем непреходящее значение искусства исчезнувших цивилизаций – Египта и Месопотамии?
4. Какую роль сыграл буддизм в развитии и распространении художественных традиций?
5. Как можно понять принцип недосказанности (саби) в японском искусстве?
6. Благодаря чему искусство в Китае рассматривалось как средство медитации и социально-нравственного регулирования?
7. В чем своеобразие художественного творчества в странах исламского мира?

Тема 6. Искусство Античности

Вопросы:

1. Как связаны виды искусства, сложившиеся в Древней Греции, с культовой практикой?
2. Какова связь искусства Крита и Микен с ближневосточной традицией и последующим искусством Греции?
3. В чем состоят основные отличительные характеристики искусства греческой архаики, классики, эллинизма?
4. В чем причины влияния античного архитектурного ордера на европейское зодчество последующих эпох?
5. В чем единство и отличия греческой и римской скульптуры?
6. Греческий театр как синтез искусств.
7. В чем своеобразие истоков и развития древнеримского искусства?

Темы 9 Искусство и художественная культура Византии

10 Искусство западноевропейского Средневековья

12 Европейское искусство эпохи Возрождения

Вопросы:

1. В чем Вы видите главное отличие художественного творчества и отношения к искусству в Средние века и в Новое время?
2. В чем главные отличия между церковным искусством востока и запада средневековой Европы?
3. Библия как литературный памятник и источник тем для искусства. Персонажи Библии в художественном творчестве.
4. Что общего и в чем особенности развития народной художественной традиции европейских народов в Средние века?
5. Рыцарская культура и фольклор в художественной жизни Средневековья.
6. Что нового внесли идеи ренессансного гуманизма в искусство?
7. Своеобразие эпохи Возрождения на юге и севере Европы.

Темы 11 Древнерусское искусство

15 Развитие русского искусства в 18-20 вв.

Вопросы:

1. Какую роль сыграли традиции древнеславянских племен в формировании традиционного русского искусства и художественной деятельности?
2. Что из византийских художественных идей было освоено без изменений, а что нашло творческую переработку в искусстве Древней Руси?
3. Каковы условия и особенности развития древнерусской архитектуры в 11-16 вв.?
4. Сравните развитие русского искусства и западноевропейского искусства 11-15 вв.
5. В чем особенности формирования древнерусской литературы?
6. В чем творческое своеобразие произведений великих русских иконописцев в условиях господства художественного канона?
7. Как можно оценить влияние западных мастеров и западных стилей на развитие русского искусства 15-18 вв.
8. Как можно отнестись к суждению: «Все изящные искусства учреждены в России Петром Великим»?
9. Какую роль сыграла европейская школа в творческом развитии и великих достижениях русских художников, писателей, композиторов?
10. Каково, на Ваш взгляд, было значение искусства в русской жизни 18-19 вв.?
11. Как можно сравнить протест против академического искусства со стороны французских импрессионистов и со стороны русских передвижников?
12. В чем состоит мировое значение русского искусства 19-нач.20 вв.?
13. Чего больше в отечественном искусстве 20 вв.: традиций национальной классической школы, модных влияний или революционно-созидательного

идейного порыва?

14. Как можно оценить современный этап художественной жизни в России: как упадок или как подъем?

Темы 13 Искусство Европы 17-18 вв.

14 Направления в европейском искусстве 19 в.

Вопросы:

1. В чем проявился классицизм как направление в европейском искусстве 17-19 вв?
2. В чем своеобразие идей и образов искусства эпохи Просвещения?
3. Архитектура и искусство Барокко: стиль и мировоззренческие идеи.
4. Какие периоды и имена можно выделить в развитии западноевропейской живописи 17-18 вв.
5. Как взаимодействовали между собой музыка, литература, театр и другие искусства в 17-19 вв.?
6. Сопоставьте художественные идеи романтизма реализма в различных видах искусства 19 в..
7. Как можно оценить в сравнении развитие архитектуры в 18-19 и 20 вв.

Тема 16 Тенденции художественного развития в 20 в.

Вопросы:

1. В чем причина того категорического разрыва с художественной традицией, который мы связываем с понятием «модернизм»?
2. Выделите различия при сопоставлении понятий «художественная классика» и «модернизм в искусстве».
3. Были ли у модернистских течений свои исторические истоки?
4. Можно ли найти в некоторых течениях модернизма развитие идей реализма или романтизма?
5. К какому из направлений искусства Вы бы отнесли эстетику *декаданса* и стиль *модерн*?
6. Какие особенности можно выделить при сопоставлении кубизма, абстракционизма, конструктивизма, сюрреализма, и др. течений первой половины 20 в.?
7. Почему многие модернистские течения сопровождались авторскими концепциями и манифестами?
8. Можно ли считать соцреализм и тоталитарно-идеологическое искусство западноевропейских стран явлением модернизма?
9. Как связан технический прогресс с развитием разных видов искусства 20 в.?
10. В чем главные идеи постмодернизма в художественной жизни?
11. Как вы оцениваете значение популярного искусства 20 века?
12. Можно ли считать искусством эстетические эксперименты авангарда 20 в.? (тема дискуссии)

Темы 17 История европейского искусствознания

18 Методологические проблемы и возможности искусствознания

Вопросы:

1. Соотносимы ли пифагорейские идеи и канон Поликлета?
2. В чем позитивное значение учения Аристотеля об искусстве?
3. Как развивалось искусствознание в Средние века?
4. В чем своеобразие старинных европейских и китайских трактатов об искусстве?
5. Что ценного в сочинениях об искусстве эпохи Возрождения?
6. Имеют ли смысл нормативные идеи в искусствознании и эстетике?
7. Особенности европейского аналитического искусствознания 18-19 в.
8. Как менялись представления об исторической эволюции искусства в европейской мысли 18-20 вв.?
9. Как искусствознание 20 века откликнулось на динамичные процессы в искусстве?
10. Есть ли у искусствознания неразрешенные методологические проблемы?

Примерные темы докладов

1. Культура Японии: японская поэзия
2. Традиционная японская живопись и скульптура
3. Знаменитые китайские художники и поэты
4. Мастера и шедевры изобразительного искусства Древней Греции
5. Древнегреческий театр и драматургия
6. Поэты Древней Греции
7. Искусство Крита и Микен
8. Зодчество Древней Греции
9. Памятники архитектуры и скульптуры Юго-Восточной Азии
10. Индийская традиционная поэзия и эпос
11. Архитектура и скульптура Индии
12. Римская архитектура и скульптура
13. Римская литература и театр
14. Раннехристианское храмовое зодчество: Византия, Запад, Кавказ
15. Изобразительное искусство Византии
16. Литература средневековой Европы
17. Арабо-персидская литература и искусство
18. Готика: зодчество и скульптура
19. Библия как феномен художественной культуры: Библейская тематика в искусстве
20. Архитектура Древней Руси
21. Древнерусская живопись
22. Истоки и традиции древнерусской литературы
23. Русская фольклорная традиция и ее славянские истоки.
24. Зодчество Древней Руси.
25. Древнерусская живопись.
26. Храмовый синтез искусств в Древней Руси.
27. Развитие западноевропейской живописи 17-18 вв.

28. Музыка, литература, театр и формы взаимодействия искусств в 17-19 вв.
29. Русская живопись 18 в.
30. Русская живопись 19 в. Романтизм и реализм.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. В чем Вы видите специфическую роль искусства в культуре?
2. Сопоставьте понятия «искусство» и «художественная культура».
3. Как соотносятся понятия искусство и техническое творчество, искусство и мастерство?
4. Можно ли считать искусство дизайн?
5. Что такое художественный образ?
6. Что такое произведение искусства?
7. В чем отличие переживаний в искусстве от обыденной реальности?
8. Почему искусство считают эффективным средством коммуникации?
9. Как связаны искусство и политика, искусство и идеология?
10. Дайте оценку феномену взаимодействия искусства и религии?
11. Искусство и нравственность: параллели и противоречия.
12. В чем специфика фольклора – народного художественного творчества?
13. Искусство и наука: особенности познания мира.
14. В чем особенности понятий «художественная фантазия» и «художественная правда» и как они соотносятся?
15. В чем состоят собственно эстетические задачи искусства?
16. Художественный образ как основа произведения искусства.
17. Виды искусства и способы их систематизации.
18. Что такое роды и жанры художественного творчества; в чем их особенности в разных видах искусства.?
19. Какая из версий зарождения искусства Вам кажется более вероятной – трудовая, магическая, религиозная?
20. В чем особенности искусства и художественной культуры Древних стран Передней Азии?
21. В чем особенности искусства Древнего Египта?
22. В чем особенности искусства и традиционной культуры Китая и Японии?
23. В чем особенности искусства и традиционная культура стран Южной Азии и исламского мира?
24. В чем особенности искусства и культуры Византии?
25. В чем особенности романского и готического стилей в искусстве Средневековья?
26. Ценности и достижения античного искусства и его историческое значение.
27. Как происходило развитие античной архитектуры?
28. Каковы периоды в развитии древнегреческого искусства и культуры?
29. Особенности искусства Древнего Рима.
30. Каковы истоки и традиции древнерусского искусства и литературы?

31. Каковы особенности искусства Возрождения на юге и севере Европы?
32. В чем особенности классицизма и Просвещения в европейском искусстве 17-18 вв.?
33. Каковы художественные идеи романтизма и реализма в различных видах искусства 19 в.?
34. Импрессионизм в искусстве конца 19 в.
35. Каковы основные достижения искусства в русской культуре 18-рубежа 20 в.?
36. Как проходило развитие отечественного искусства в 20 в.?
37. Основные модернистские направления в искусстве 20 в.
38. Как сочетаются постмодерн и массовая культура в художественной жизни современности?

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Список рекомендуемой литературы:

1. Ланкин, В. Г. Теория и история искусств. Эстетика / В. Г. Ланкин. - ТГПУ, 2008.
 2. Никитина, И. П. Эстетика / И. П. Никитина. - М. : Высшая школа, 2008.
- 6.2. Дополнительная литература:
1. 500 шедевров : Альбом / ред. Н. А. Борисовская, Е. С. Гордон. - М., 1995.
 2. Алпатов, М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства / М. В. Алпатов. - М., 1977.
 3. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств / М. В. Алпатов. - Т. 1-3. - М.-Л., 1948-1955.
 4. Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука : Словарь-справочник / ред В. Н. Ярхо. - М. : Лабиринт, 2002.
 5. Архитектура Запада. 1. Мастера и течения. - М., 1972.
 6. Архитектура Запада. 2. Социальные и идеологические проблемы. - М., 1975.
 7. Афанасьева, В. Малая история искусств. Искусство Древнего Ближнего Востока. Искусство Древнего Ирана. Искусство Древнего Египта / В. Афанасьева, В. Луконин, Н. Померанцева. - М., 1976.
 8. Беда, Г. В. Живопись / Г. В. Беда. - М., 1986.
 9. Безелянский, Ю. Улыбка Джоконды : Книга о художниках / Ю. Безелянский. - М., 1999.
 10. Бритова, Н. Н. Римский скульптурный портрет / Н. Н. Бритова, Н. М. Лосева, Н. А. Сидорова. - М., 1975.
 11. Бунин, А. В. История градостроительного искусства / А. В. Бунин, Т. Ф. Саваренская. - Т. 2. - М., 1979.
 12. Бурдель, Э А. Искусство скульптуры / Э. А. Бурдель. - М , 1968.
 13. Верман, К. История искусства всех времен и народов / К. Верман. - М., СПб. : Полигон, 2003.
 14. Вертоградова, В. В. Изобразительное искусство и архитектура Древней Индии / В. В. Вертоградова // Культура Древней Индии. - М., 1975.

15. Взаимосвязь искусств в развитии России 2 пол. 19 в. - М., 1982.
16. Виноградова, Н. А. Искусство средневекового Китая / Н. А. Виноградова. - М., 1962.
17. Виноградова, Н. А. Китайская пейзажная живопись / Н. А. Виноградова. - М., 1972.
18. Виппер, Б. Р. Искусство Древней Греции / Б. Р. Виппер. - М., 1972.
19. Всеобщая история архитектуры. - Т. 1-2. - М., 1970-1973.
20. Всеобщая история архитектуры. - Т. 9-11. - М., 1971-1973.
21. Всеобщая история искусств. - Т. 1-5. - М., 1956-1964.
22. Га, А. В. Искусство в век науки / А. В. Га. - М., 1978.
23. Герман, М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века / М. Ю. Герман. - СПб. : Азбука-Классика, 2003.
24. Гнедич, П. П. Всеобщая история искусств / П. П. Гнедич. - М.: Эксмо, 2009.
25. Грушевицкая Т. Г. Словарь по мировой художественной культуре : Учебное пособие / Т. Г. Грушевицкая [и др.]; под ред. А. П. Садохина. - М. : Академия, 2001.

Интернет - ресурсы

www.artclassic.edu.ru
www.bluffton.edu
www.oldgoods.ru
www.ru.wikipedia.org

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие аудитории, оснащенной видеопроектором, аудио- и видео аппаратуры, аудио- и видеозаписей.

7. Методические рекомендации преподавателю

- Активное использование материально-технических средств, учебно-методических разработок с использованием репродукций памятников культуры и искусства;
- разработка и использование презентаций на каждую тему данной дисциплины;
- проведение занятий по изобразительному искусству в художественном музее искусств;
- при изучении архитектуры проводить экскурсии по историческим местам города.
- Основными видами занятий должны быть лекции преподавателя по названным темам курса в соответствии с программой, уроки-дискуссии.
- Преподаватель на уроках использует следующие учебные материалы: тексты лекций; учебные пособия, хрестоматии, первоисточники, монографии, дополнительную литературу по предмету.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Студенты самостоятельно выбирают темы рефератов, используя при этом рекомендованную литературу, активно используют интернет-ресурсы, используя многочисленные иллюстрации. Самостоятельно разрабатывают презентации по пройденным темам.

Важное место на уроках должно быть отведено практическим занятиям-семинарам, по заранее определенным вопросам. При подготовке к практическому занятию - семинару, особое внимание следует уделить изучению дополнительной литературы, для более полного освещения темы семинара.

При подготовке выступления или доклада, разработать небольшой план с содержанием наиболее важных моментов выступления. При необходимости можно подготовить и использовать наглядные пособия. Студенту при выступлении следует придерживаться последовательности и логики изложения материала. Особое внимание, необходимо обращать на уровень культуры речи - на четкое, интонационное правильное произношение.

9. Основная литература по дисциплине:

Обязательная литература:

1. История зарубежного искусства / Под ред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. Мальцевой. 2-е перераб. изд. – М., 1981.
2. История русского искусства / Отв. ред. В. И. Плотников. 2-е перераб. и доп. изд. М., 1980.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – М., 1969.
4. Гоголев К. Н. История искусств. – М., 2009.
5. Энциклопедия Аванта+. Искусство 17 – 20 вв. – М., 2009.
6. Энциклопедия Аванта+. Искусство древнего мира – 17 вв. – М., 2009.