

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

Кафедра культурологии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

История искусств

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация:

Артист драматического театра и кино

Форма обучения - **очная**

Нормативный срок обучения – **4 года**

Нальчик

2023 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История искусств» заключается в знакомстве студентов с зарубежным искусством в контексте культуры, с этапами развития архитектуры и изобразительного искусства, с историей эволюции стилей, направлений, национальных школ, с особенностями регионального развития архитектуры и искусства, с конкретными произведениями архитектуры и изобразительного искусства, творчеством мастеров.

Задачи курса:

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины(модуля).

В процессе освоения данной дисциплины студент овладевает следующими компетенциями при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО:

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (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;

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:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на 3м и 4м курсе в течении двух семестров (6й,7й семестры), итоговый контроль по результатам освоения дисциплины - зачет.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108	7семестр	
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа		38		

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

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Л	С	СРС	Формы текущего контроля знаний
1.	Раздел 1. Введение в историю искусств. Виды и жанры пластических искусств.	2	4	6	Семинар №1
2.	Раздел 2. Искусство Древнего мира.	8	4	6	Семинар №2
3.	Раздел 3. Искусство эпохи Средневековья	8	4	6	Семинар №3 Контрольная работа
4.	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения	8	4	4	Семинар №4
5.	Раздел 5. Искусство Западной Европы и России XVII-XVIII века	6	4	6	Семинар №5,6 Реферат
6.	Раздел 6. Искусство Западной Европы и России XIX века	6	4	4	
7.	Раздел 7. Искусство XX	4	4	6	
	Итог:	42	28	38	Зачет

Раздел 1. Введение в историю искусств.

Виды и жанры пластических искусств.

Раздел 2. Искусство Древнего мира

1. Искусство первобытного общества
2. Искусство Древнего Египта
3. Погребальные и храмовые комплексы Древнего Египта
4. Искусство Месопотамии
5. Крито-Микенское искусство
6. Искусство Древней Греции
7. Искусство Древнего Рима

Раздел 3. Искусство эпохи Средневековья

8. Византийские храмы их структура и украшение
9. Русская художественная культура XI-XVI вв.
10. «Золотой век русской иконописи»
11. Романское искусство в Западной Европе
12. Готическое искусство в Западной Европе

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения

13. Гуманизм искусства эпохи Возрождения
14. Высокое Возрождение в Италии
15. Искусство Северного Возрождения

Раздел 5. Искусство Западной Европы XVII - XVIII веков

16. Стиль барокко и его отличительные черты. Барокко в России.
17. Творчество Рембрандта
18. Особенности живописи Рококо

Раздел 6. Искусство Западной Европы и России XIX века

19. Мастера русского архитектурного классицизма
22. Реалистическое искусство Франции середины XIX века
23. Импрессионизм и Постимпрессионизм в живописи
24. Творчество передвижников.

Раздел 7. Искусство XX века

25. Направления зарубежного модернизма (фовизм, футуризм, сюрреализм).
26. Постмодернизм.

1. Примерная тематика рефератов:

1. Древняя Греция - культура «открытого типа».
2. Греческое искусство как культурный феномен
3. Греческие мифы в искусстве императорского Рима
4. Театр и амфитеатр в Риме. Архитектура и общественная роль.
5. Феномен «малых ренессансов» в искусстве западноевропейского Средневековья.
6. Визуализация образов повседневной жизни в творчестве Э. Мане.

7. Роль заказчика в русской архитектуре 18 в.

5. Методические рекомендации по освоению дисциплины:

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых культурологических теории, философских систем, межкультурных практик.

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовку к контрольным работам;

Возможны:

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе студенты обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

7. Фонд оценочных средств

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ, составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по истории культурологи, избранную исследовательскую литературу, посвященную истории социо-гуманитарного знания в XX в. тексты и издания (включая электронные), представляющие наиболее авторитетные культурологические подходы и практики изучения

культуры в Европе и России.

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, мультимедийным документам.

Основная литература:

1. *Акимова Л.* Искусство Древней Греции: Геометрика. Архаика. СПб., 2007.
2. *Акимова Л.* Искусство Древней Греции: Классика. СПб., 2007.
3. *Варакина Г. В.* Основные этапы истории европейского искусства: Учеб. Пособие для вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2006.
4. *Герман М.* Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб., 2005.
5. *Даниэль С.* Европейский классицизм: эпоха Пуссена, эпоха Давида. СПб., 2003.
6. *Иванова Л. В.* Красивейшие города мира. Смоленск, 2002.
7. *Ионина Н. А.* Сто великих картин. М., 2001.
8. *Искусство Древнего мира: Энциклопедия.* М., 2001.
9. *Ильина Т. В.* История искусств: Отечественное искусство. М., 2000.
10. *Ильина Т. В.* Русское искусство 18 в.: Учебник. М., 2001.
11. *Мазаева Т. А.* Теория и история пластических искусств Ч-1: Учеб. Пособие. Нальчик, 2003.
12. *Мазаева Т. А.* Теория и история пластических искусств Ч-2: Учеб. Пособие. Нальчик, 2003.

Дополнительная литература:

1. *Алексеева Т. В.* Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII - XIX веков. - М., 1975.
2. Всеобщая история искусств. - М., 1960-1966.
3. *Виппер Б. Р.* Барокко в славянских культурах. - М., 1982.
4. *Верещагина А. Г.* Художник. Время. История: Очерки русской исторической живописи XVIII - XIX века. - Л., 1973.
5. *Горяинов В. В.* Современное искусство Италии. - М., 1967.
6. *Дмитриева Н. А.* Пикассо. - М., 1971.
7. *Евсина Н. А.* Архитектурная теория в России XVII века. - М., 1975.
8. *Елкина А. С.* Гатчина. - Л., 1980.
9. История европейского искусствознания от античности до конца XVIII века. - М., 1963.
10. История русского искусства /Под ред. И. Э. Грабаря. - М., 1960. Т. 5-7.
11. История русского искусства /Под ред. М. В. Алпатов. - М., 1978. Т. 1.
12. История русского и советского искусства /Под ред. Д. В. Сарабьянова. - М., 1979.
13. Итальянская живопись XVII-XVIII вв. Альбом. - М., 1961.
14. *Кантор А. М.* и др. Искусство XVIII века. Малая история искусств. - М., 1977.
15. *Краснобаев Б.* Очерки русской культуры XVIII века. - М., 1972.
16. *Кожина Е. Ф.* искусство Франции XVIII века. - Л., 1971.
17. *Ливищ Н. А.* Зернов Б. А, Воронихина Л. Н. Искусство XVII в. Малая история искусств. - М., Дрезден, 1976.

Рекомендуемая литература для реферирования:

- Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство: Учебник.- М.: Высш. шк., 2000.
- Ильина Т.В. История искусств: Отеч. Искусство.- М.: Высш. шк. 2000.
- "История искусств: учебное пособие" / Кол.авт.: под ред. Г.В.Драча, Т.С.Паниотовой. 2 издание - М: КНОРУС, 2013, 680стр.
- "История искусства: Российская академия художеств, НИИ теории и истории изобразительных искусств"/ Ред.кол. М.А.Бусев, В.В.Ванслов, Т.Х.Стародуб; под ред. Е.Д.Федотовой; том I.- М, 2012 -520 стр.
- Лихачев Д.С. "Русское искусство от древности до авангарда." - Спб: Искусство Спб, 2009 - 480стр.

Шапошников Б.В. "История и теория искусств. Эстетика числа и циркуля (Неоклассицизм в современной живописи)" Издательство: Книга по требованию. Кол-во стр. - 86; 2013г.

Эрнст Х. Гомбрих; переводчики - В. Крючкова, М. Майская. Редактор - Н. Борисовская "История искусства". Издательство: Искусство - XXI век. кол-во стр. - 688; 2014г.

Электронные ресурсы:

<http://artdic.ru>

<http://www.artsait.ru>

<http://art.1september.ru>

<http://artclassic.edu.ru>

<http://www.museum.ru>

<http://www.archi.ru>

<http://www.tphv.ru>

<http://www.artitaly.ru>

<http://visaginart.nm.ru>

<http://www.museum-online.ru>

<https://www.liveinternet.ru/users/3447822/post116025103/>

<https://ivan.at.ua/publ/1-1-0-10>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по истории культуры и искусства и смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом.

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1.

Заведующий кафедрой профессор, к.ф.н.

Шаваева М.О.

Разработчик: преподаватель

Темиржанова Л.Б.

Эксперт: профессор, к.ф.н.

Шаваева М.О.

