

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Декан архитектурно-строительного факультета

А.И. Альбакасов

(подпись, расшифровка подписи)

А.И. Альбакасов

"30" августа 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.Б.13 История искусств»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Дизайн костюма

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа прикладного бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

**Рабочая программа дисциплины «Б.1.Б.13 История искусств» /сост.
О.О. Живаева. - Оренбург: ОГУ, 2015**

Рабочая программа предназначена студентам очной формы обучения по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн

© Живаева О.О., 2015
© ОГУ, 2015

Содержание

1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3 Требования к результатам обучения по дисциплине.....	5
4 Структура и содержание дисциплины.....	6
4.1 Структура дисциплины.....	6
4.2 Содержание разделов дисциплины.....	8
4.3 Практические занятия (семинары).....	13
4.4 Выполнение РГЗ.....	15
4.5. Написание рефератов, эссе.....	15
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины	
5.1 Основная литература.....	16
5.2 Дополнительная литература.....	17
5.3 Интернет ресурсы и периодические издания	17
5.4 Методические указания к практическим занятиям.....	17
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий.....	18
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	18
Лист согласования рабочей программы дисциплины.....	19
Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины	
Приложения:	
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

- изучение истории искусства различных эпох и народов;
- формирование знаний, представлений о разнообразных художественных стилях и направлениях; о специфике художественно-образного мышления; о законах формообразования в разных культурных эпохах и стилях;
- формирование понимания взаимосвязи между уровнем содержания - мировоззренческими концепциями различных эпох и уровнем формы (композиция, ее художественно-выразительные средства в разных видах искусства).

Задачи:

- представить основные этапы, типы и формы архитектуры и изобразительного искусства от древности до современности;
- показать смену и развитие художественно-исторических стилей, научить разбираться в стилевом многообразии искусства;
- научить навыкам формального художественного анализа произведений;
- сформировать взаимосвязь между формой, ее содержанием и функцией произведения;
- развить культуру восприятия произведения искусства и эстетический вкус;
- научить критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства;
- научить использовать полученные историко-искусствоведческие знания в профессии, а именно научить:
 - умению аргументировать свои идеи и предложения,
 - логически рассуждать и выстраивать свою речь на профессиональную тему,
 - умению формулировать и ставить вопросы.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.Б.2 История*

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины

Предварительные результаты обучения, которые должны быть сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины	
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- основные факты, процессы, явления, понятия, теории, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории;- периодизацию всемирной и отечественной истории; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный текст);- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;	ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

Предварительные результаты обучения, которые должны быть сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины	
- формирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически сложившимися мировоззренческими системами, идеологическими теориями.	

Постреквизиты дисциплины: *Б.1.Б.19 История дизайна, Б.1.Б.21 Декоративно-прикладное искусство, Б.1.В.ОД.3 История костюма и кроя, Б.1.В.ДВ.7.1 Декоративно-прикладное искусство в костюме, Б.1.В.ДВ.7.2 Дизайн аксессуаров, Б.2.В.У.1 Музейная практика*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы планирования собственной деятельности; - сущность самостоятельной работы и механизмы ее саморазвития; - принципы и методику анализа произведений искусства; - основные концепции и их авторов по истории искусства; - типы и виды культурно-исторических источников и способы их изучения; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать собственный образовательный процесс; - планировать учебную работу при выполнении практических заданий, самостоятельном изучении разделов, работе с литературой, подготовке; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - знанием о способах формирования и развития способности к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию как уникальной характеристики человека с высокой культурой. 	ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проблемы генезиса, хронологии и периодизации всемирной и отечественной истории искусств; - основные категории и понятия истории культуры и искусства; - локализацию основных этапов художественной культуры; - предпосылки становления, развития, угасания и смены художественно-исторических стилей; - особенности художественно-выразительного языка различных стилей искусства; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - различать художественно-исторические стили искусства, произведения того или иного стиля, периода, автора; - грамотно использовать профессиональную лексику; - обработать исходный текст – записать конспект, анализировать и систематизировать информацию в виде создания вторичного текста в форматах реферата, доклада, аннотации; - логически организовывать свою речь (письменную и устную); - анализировать и синтезировать информацию о взаимосвязи содержания и формообразующих элементов. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональной лексикой; 	ОК-10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
<ul style="list-style-type: none"> - навыками устных выступлений; - техникой аргументации; - методикой сравнительного анализа произведений искусства и художественных стилей; - техникой написания научного текста в виде реферата. 	
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пакет программ Microsoft Office (Word, Powerpoint и др.); - сайты по художественной культуре и онлайн-университетские образовательные программы; - требования ГОСТ по оформлению списка литературы и библиографических ссылок; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различать в информации факты, аргументы и мнения, описания и объяснения; - формулировать проблему и ключевые слова в прочитанном материале; - обработать исходный текст – записать конспект, анализировать и систематизировать информацию в виде создания вторичного текста в форматах реферата, доклада, аннотации, эссе; - логически организовать свою речь (письменную и устную); - создавать презентации в формате Powerpoint; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками искусствоведческого анализа формы и средств выразительности; - компоновкой материала с учетом основных законов композиционного расположения; - приемами логического построения текста. 	ОПК-7 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов				
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	72	54	54	288
Контактная работа:	35,25	34,25	34	44,25	147,75
Лекции (Л)	18	18	18	30	84
Практические занятия (ПЗ)	16	16	16	14	62
Консультации	1				1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25		0,25	0,75
Самостоятельная работа: - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - выполнение расчетно-графического задания (РГЗ); - написание реферата (Р);	72,75	37,75	20	9,75	140,25

Вид работы	Трудоемкость, академических часов				
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	всего
- самостоятельное изучение разделов (перечислить); - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий); - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к коллоквиумам; - подготовка к рубежному контролю и т.п.)					
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	экзамен	диф. зач.		диф. зач.	

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	История искусств в системе современного гуманитарного знания.		2	2		4
2	Искусство Древнего Египта: Древнее, Среднее и Новое царство.		4	4		20
3	Искусство эгейской цивилизации. Древнегреческое искусство. Эллинизм.		6	6		25
4	Искусство Древнего Рима.		6	4		25
	Итого:	108	18	16		74

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
5	Искусство Византийской империи.		4	2		8
6	Искусство Древней Руси XI-XVII вв.		4	4		10
7	Искусство Средневековой Европы.		4	2		10
8	Искусство итальянского Возрождения.		4	6		6
9	Искусство северного Возрождения.		2	2		4
	Итого:	72	18	16		38

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
10	Искусство Нового времени XVII –XVIII вв. в западно-европейском искусстве – от барокко к классицизму.		4	4		4
11	«Золотой век» русского искусства – век XVIII.		4	2		4
12	Западноевропейское искусство первой половины XIX века: под знаком романтизма.		4	4		4
13	Западноевропейское искусство во второй половине XIX века: реализм, импрессионизм, символизм.		4	4		4
14	Русское искусство XIX в.: от романтизма к реализму.		2	2		4
	Итого:	54	18	16		20

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
15	Искусство рубежа веков. Западная Европа-Россия.		10	4		4
16	Искусство Западной Европы XX вв.		10	4		3
17	Искусство России XX в.		10	6		3
	Итого:	54	30	14		10
	Всего:	288	84	62		142

4.2 Содержание разделов дисциплины

№ 1 История искусств в системе современного гуманитарного знания

Предмет, методы и подходы современного искусствознания. Что такое искусство? Проблема определения. Содержание искусства, функции искусства. Способы классификации искусств. Виды, роды, жанры. Выразительные средства в искусстве разных видов: рисунок, живопись, архитектура, скульптура.

№ 2 Искусство Древнего Мира. Древнеегипетское искусство

2.1. Религиозные представления древних египтян, связь заупокойного культа с искусством.

2.2. Архитектура Древнего Египта. Древнее царство: поиск идеальной формы захоронения: от масштаба к пирамиде. Архитектура Нового царства: наземные храмы в честь бога солнца Амона-Ра, новые формы гробниц и заупокойных ансамблей – скальные и полускальные. Архитектурные формы Древнего Египта – пирамиды, обелиски, пилоны, колонны: символика, конструктивное решение.

2.3. Изобразительный канон Древнего Египта в скульптуре, рельефах и фресковых росписях. Сложение канона в эпоху древнего царства. Монументальность, обращенность к вечности, статичность, портретное сходство с чертами идеализации в изображении фараона. Канонические типы в скульптурном изображении фараона. Симультанность изображения человеческой фигуры.

2.4. Развитие изобразительного канона в искусстве Среднего и Нового Царства. Разработка передачи движения в композиции, нарушение статики, обогащение цветовой палитры, реализм в изображении животных. Амарнское искусство – новая тема семейной жизни фараона и

выразительные средства. Развитие скульптуры малых форм – статуэтки, выразительность и монументальность форм малой пластики.

№ 3 Искусство Античности. Древнегреческое искусство и искусство эллинистического мира

3.1. Эгейское или крито-микенское искусство. Открытие критской и микенской культур эгейской цивилизации. Периодизация. Особенности мировосприятия и ритуала критяян.

Дворцовая архитектура Крита: Кносский дворец. Форма мегарона. Монументальная живопись Крита - фресковые росписи Кносского дворца: тематика, образы, выразительные приемы, цветовое решение. Критская керамика: камарес, средне-минойский и позднеминойский стили керамики. Разнообразие форм сосудов, их ритуальный смысл содержание и функция. Орнамент критской керамики – мотивы, состав и структура, связь с формой сосуда, динамизм кругового и спирального движения, смолообразование в орнаменте критских ваз.

3.2. Искусство греческой архаики. Архитектура. Сложение ордерной системы. Виды ордеров. Типология храмов. Тип - периптер. Скульптура архаики: функция, композиция мужских и женских статуй – курорсы и коры. Вазопись архаики: «ориентализирующий» стиль, чернофигурная вазопись – формы ваз, технология изготовления, сюжеты росписей, композиционные особенности, типы и значение орнамента.

3.3. Искусство классики: ранняя, высокая классика. Архитектура и скульптура ранней классики: синтез искусств. Расцвет греческой демократии в Афинах. Искусство «золотого века» Перикла высокая классика. Ансамбль афинского Акрополя. Скульптурное творчество Фидия. Фризы Парфенона: сюжетное, композиционное решение.

Скульптура высокой классики. Выражения идеала прекрасного героя. Канон Поликлета и Мирона. Совершенство и гармоничность деталей, идеализация. Скульптурное творчество Скопаса и Праксителя.

3.4. Поздняя классика. Эллинизм. Скульптура поздней классики. Лисипп и Леохар. Новая образность в скульптуре эллинизма: трагическая экспрессия в борьбе человека и рока.

№ 4 Искусство Древнего Рима

Истоки римской цивилизации, периодизация. Особенности римского искусства республиканского периода. Особенности римского искусства периода империи. Инженерные достижения римлян в архитектуре: развитие новой строительной техники, изобретение бетона, новые типы конструкций: арка, свод, купол. Инженерные сооружения римлян: дороги, мосты, акведуки.

Общественные и зрелищные сооружения Древнего Рима: римский форум, базилики, триумфальные арки, термы, театры. Пантеон как вершина римского строительного искусства. Грандиозность купольного перекрытия. Композиция храма. Особенности внутреннего убранства храма - материалы, отделка стен, потолка, особенности освещения.

Культ предков и развитие римского скульптурного портрета. Римский портрет периода империи. Типы статуй императора. Искусство мозаики и фрески. (на примерах фресок и мозаик Рима, Помпей и Геркуланума). Сюжеты, стилистика, композиционные особенности.

№ 5 Искусство Византийской империи

5.1 Рождение Византии: истоки. Периодизация в истории культуры и искусства Византии. Христианство как культуuroобразующая религия Византии. Христианское богослужение как синтез искусств. Значение интерьера в архитектуре Византии. Храмы Равенны и их интерьерное решение. Сложение крестово-купольного храма. Храм св. Софии Константинопольской. Мозаика как форма монументальной храмовой живописи.

5.2 Истоки византийской иконописи. Фаюмский портрет и римский погребальный портрет. Энкаустические иконы монастыря св. Екатерины на Синае (VI в.). Христианское учение об образе и сложение византийской иконографии. Византийский художественный канон: символизм, сакральность. Два направления в развитии византийской иконописи: «эллинизирующее» и аскетическое.

№ 6 Искусство Древней Руси

6.1 Место и значение русской средневековой художественной культуры в мировом искусстве. Периодизация. Искусство домонгольского периода. Принятие и распространение христианства в Киевской Руси. Архитектура XI в. Крестово-купольный тип храма. Принятие византийского иконографического канона. Икона – образец духовной живописи. Основные сюжеты и образы

русской иконы домонгольского периода, канонические типы изображения Христа и Богородицы, первые русские святые. Монументальная живопись Киевской Руси – мозаики и фрески храма св. Софии Киевской, фрески Софии Новгородской. Искусство удельных княжеств. Архитектура и иконопись Великого Новгорода. Особенности новгородской иконописной школы: суровость и сдержанность. Архитектурное своеобразие Владимира – белокаменное зодчество, черты романской архитектуры, декор и его символический смысл.

6.2 Искусство Древней Руси в период татаро-монгольского завоевания. Искусство Новгорода Пскова, Твери XIII-XIV вв. Культурный расцвет Новгорода XIII-XIV в. Особенности архитектуры новгородских храмов, тип одноглавого храма. Особенности новгородской иконописной школы. Учение об исихазме и искусство Феофана Грека.

6.3 Искусство Московского княжества XIV-XVI вв. Ансамбль Московского Кремля. Соборная площадь. Отличительные черты Московской иконописной школы. Предвозрождение и ренессансные тенденции в московском искусстве рубежа XIV-XV веков. Андрей Рублев. Звенигородский чин. Работы в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Икона «Троица»: особенности иконографии, композиционного построения, цвета; символика форм, жестов, предметного мира в сравнении с иконографией Троицы Ветхозаветной или «гостеприимства Авраама». Иконопись Дионисия – отражение идеала государственности.

6.4 Преобразования в русском искусстве XVII в. Оружейная палата и ее роль в истории русского искусства. Шатровой тип храма. «Дивное узорочье» в архитектуре конца XVII в. – «нарышкинский стиль». Новая манера письма в иконописи художников Оружейной палаты, усиление светских тенденций в иконописи второй половины XVII в. Творчество Симона Ушакова. Жанр «парсуна» - начало портретной живописи в России.

№ 7 Искусство Средневековой Европы

7.1. Падение Западной Римской империи. Великое переселение народов. Периодизация. Искусство времен варварских королевств: переплетения античной, христианской и «варварской» культур. «Каролингский ренессанс» в империи Карла Великого XIII- нач. IX вв. Роль христианства в развитии художественной культуры средневековой Европы.

7.2 Романский стиль в искусстве X – XII вв.: Великобритания, Германия, Франция, Италия. Синтез искусств в романском соборе. Монастыри и феодальные крепости, замки.

7.3 Готический стиль в искусстве европейских государств XII-XV вв.: Франция, Германия, Великобритания, Чехия. Конструктивные особенности готического собора. Синтез искусств в готическом соборе. Экспрессивный язык готических форм (вертикальные пропорции, изломанные, заостренные линии). Скульптура готики. Световая симфония витражной живописи готических соборов. Искусство рукописной книги: романские и готические манускрипты.

№ 8 Искусство итальянского Возрождения

8.1. Периодизация. Культурно-исторические доминанты итальянского Ренессанса: гуманизм, антропоцентризм, личное авторское творчество, светские формы культуры. Литература гуманизма. Новый статус архитектуры и изобразительных искусств: от механических ремесел к свободным искусствам.

8.2. Искусство Проторенессанса или Триченто. Центры - Флоренция, Сиена. Эпоха Данте Алигьери. Творчество Джотто ди Бондоне, Арнольфо ди Камбио, Дуччо. Сиенская школа: Симоне Мартини, Амброджио Лоренцетти. Повышение интереса к человеку, его душевному состоянию и психологическому взаимодействию, разработка композиции религиозных сюжетов у Джотто. Поиск средств для передачи времени и пространства, объемность, плановость.

8.3. Искусство Раннего Возрождения или Кватроченто. Флоренция при династии Медичи (Козимо, Лоренцо Великолепный). Увлечение античной литературой и культурой, собирание античных древностей. Архитектура Флоренции. Ордерный принцип и новые способы его трактовки. Новые типы общественных и частных зданий. Геометрические формы в композиции и декоре архитектурных зданий. Леон Баттиста Альберти. Филиппо Брунеллески – построение прямой перспективы. Творчество Ф. Брунеллески.

8.3.1 Живопись раннего Возрождения. Возрождение античного принципа искусства – «мимесиса» (греч. подражание). Новые жанры: портрет, пейзаж в портрете, картины на мифологический сюжет и новые трактовки религиозных сюжетов. Флоренция. Учителя и ученики: Мазаччо, Филиппо Липпи, Андреа Вероккьо, Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли; Падуанская школа. Андреа Мантенья. Венецианская школа. Джованни Беллини.

8.4. *Искусство Высокого Возрождения или Чиквиченто. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело. Творческие достижения мастеров в архитектуре, скульптуре и живописи. Венецианская школа. Достижения Джорджоне, Тициана, Веронезе.*

№ 9 Искусство северного Возрождения

9.1 *Место и значение культуры и искусства северного Возрождения. Отличия от итальянского Возрождения. Новые жанры (бытовой, пейзаж, натюрморт), роль фольклорного начала, сильные готические традиции. Возрождение в Нидерландах. Творчество Яна ван Эйка (религиозная тема, жанр портрета), Рогира ван дер Вейдена, Ганса Мемлинга. Фантастика и фольклорные мотивы в творчестве Иеронимуса Босха. Народные образы и иносказательность в живописи Питера Брейгеля Мужичского (Старшего). Развитие жанра пейзажа.*

9.2 *Возрождение в Германии. Национальные особенности немецкого Возрождения. Альбрехт Дюрер – художник-новатор, гравер, теоретик искусства. Реалистический портрет в творчестве Ганса Гольбейна Младшего.*

Искусство Возрождения во Франции. Живопись и книжная миниатюра. Братья Лимбургги, Жан Фуке.

№ 10 Искусство Нового времени XVII – XVIII вв. в западноевропейском искусстве – от барокко к классицизму

10.1 *Разнообразие художественных стилей в искусстве XVII века как отражение сложной картины мира эпохи: барокко, рококо, классицизм, академизм, реализм.*

Стиль барокко: общая характеристика (периодизация, культурно-исторический контекст). Сюжеты и образы, язык и принципы художественных форм. Барокко в Италии. Творчество Ф. Борромини, К Мадерна.

10.2 *Образные и пластические принципы и синтез искусств в творчестве Л. Бернини.*

Творчество Микеланджело де Караваджо: крупнейшего представителя барокко в живописи. Аффекты в решении религиозных сюжетов, реализм в трактовке бытовой темы. Особенности выразительного языка: манера «кьяроскуро».

Стиль рококо - общая характеристика в сравнении с барокко. Рококо как искусство малых форм в интерьере, выразительные средства. Рококо в живописи А. Ватто и Ф. Буше.

10.3 *Стиль классицизм: общая характеристика. Периодизация, локализация. Обращение к античности как к эталону и эстетическому образцу. Содержательный аспект классицизма: принципы рационалистической философии, торжество разума и логики над хаосом и текучестью жизни. Форма: логичность, простота, ясность объемов, гармония, симметрия, регулярность. Опора на ордер. Классицизм как официальное направление в архитектуре Франции 17-18 вв.. Архитектурные ансамбли как основная часть придворной культуры – придворные архитекторы Ж. Мансар, К. Перро, Л. Лево, Суффло. Версаль, Лувр.*

Классицизм в живописи. Рационализм как основополагающий принцип живописи классицизма. Классический пейзаж: Никола Пуссен, Клод Лоррен. Тематика, сюжеты, композиционные приемы построения пейзажей, сюжетной картины.

10.4 *Искусство Фландрии. Реалистическая основа и жизнеутверждающая сила творчества П.П. Рубенса: жанровое разнообразие, особенности композиционных решений, выразительный язык – особая «витальность» манеры. Портреты А. Ван Дейка – воплощение идеала духовно утонченной личности. Реалистические традиции в живописи Я. Иорданса, Ф. Снейдерса.*

Искусство Голландии. Бюргерская культура. Развитие реализма. Жанровое многообразие: портрет, бытовой жанр, натюрморт, интерьеры, пейзаж. Творчество Рембрандта Ван Рейна – вершина реалистического искусства Голландии. Эволюция творчества. Жанр портрета и автопортрета в творчестве Рембрандта. Ян Вермеер Делфтский. Достижения в передаче световоздушной среды, цвет и свет мастера.

«Малые голландцы» - поэзия повседневности в произведениях бытового жанра. Натюрморт и пейзаж.

№ 11 «Золотой век» русского искусства – век XVIII – от «петровского барокко» к «екатерининскому классицизму»

11.1 *Влияние реформ Петра I на развитие художественной культуры в России нач. XVIII в. Строительство северной столицы – Санкт-Петербурга. Архитектурный облик XVIII в. – «петровское барокко», классическое барокко, екатерининский классицизм.*

Скульптура классицизма. Жанровое разнообразие. Э. Фальконе, И. Мартос, П. Клодт, М. Козловский.

11.2 Живопись XVIII в. Академия художеств и система художественного образования. Жанры русской живописи второй половины XVIII века – исторический (А. Лосенко, П. Соколов, И. Угрюмов), бытовой (М. Шибанов), портрет. Развитие портретного жанра: типология портрета. Особенности русского портрета эпохи классицизма. Творчество Ф. Рокотова (особенности цвета и тона, психологические характеристики). Творчество Д. Левицкого (особенности цвета и тона, жест в композиции и символике парадного портрета, воплощение литературных программ). Серия портретов смольнянок Д. Левицкого. Творчество В. Боровиковского (психологические характеристики, особенности живописной фактуры, пространство и аксессуары в композиции картины).

№ 12 Западноевропейское искусство первой половины XIX века: ампи́р, неоклассицизм и романтизм

12.1 Ампи́р – характеристика стиля, архитектура, живопись, мебельное искусство.

Исторические стили, интерес к готике. Эkleктика в архитектуре XIX в. Неоклассицизм во французской живописи.

12.2 Романтизм, его истоки, периодизация, география, основные представители. Новые темы и образы в живописи романтизма. Творчество Гойи. Французские романтики: Жерико, Делакруа, Шассерио. Английский романтический пейзаж: Констебл, Тёрнер. Немецкий романтический пейзаж. Каспар Давид Фридрих.

№ 13 Западноевропейское искусство во второй половине XIX века: реализм, импрессионизм, символизм, постимпрессионизм

13.1 Реализм как творческий метод – характеристика. Развитие реалистического направления в произведениях барбизонской школы. Творчество Курбе. От барбизонцев к импрессионистическому пейзажу. Творчество Эдуарда Манэ.

13.2 Сложение группы французских импрессионистов. История выставок. Творчество Клода Моне. Город Камилля Писсарро. Портретное искусство Ренуара. Париж глазами Дега. Импрессионизм за пределами Франции. Кризис импрессионизма и пути его преодоления. Постимпрессионизм. Три великий художника-одиночки: Ван Гог, Гоген, Сезанн. Экспрессия цвета, новая религиозность.

№ 14 Русское искусство XIX в.: от романтизма к реализму. «Товарищество художественных передвижных выставок в России»

14.1 Периодизация. Культурно-исторический контекст пер. пол. XIX в. Высокий классицизм в архитектуре. Своеобразие русского ампира, градостроительные ансамбли А. Воронихина, А. Захарова, К. Росси, В. Стасов. Реконструкция Москве после пожара 1812 г. О. И. Бове.

14.2 Русская романтическая живопись - портретная живопись О. Кипренского, пейзажная живопись С. Щедрина. Русский «бидермайер» в творчестве В. Тропинина и А. Венецианова. Синтез классицизма, романтизма и реализма в творчестве К. Брюллова.

14.3 «Бунт 14» и организация артели художников под руководством И. Крамского. «Товарищество передвижных художественных выставок»: история создания, деятельность, Основные эстетические принципы передвижников, реализм, идейность, социальность, аналитичность. Творчество ведущих художников-передвижников. Портретное творчество И. Крамского, И. Репина: психологизм, драматизм трактовки образов с помощью композиции, яркость и свежесть колорита. Исторические картины И. Репина. Исторические картины В. Сурикова: сложность многофигурной композиции, ее выразительность.

14.4 Пейзаж в творчестве передвижников – лирический (пейзаж-настроение, чувство), эпический (А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, А. Куинджи, В. Поленов, И. Левитан). Поиски новой художественной выразительности: композиционные решения в построении пейзажей, работа с колоритом (на примерах работ пейзажистов).

№ 15 Искусство рубежа веков. Западная Европа-Россия

15.1 Стиль «модерн» - синтез искусств, общая характеристика. Национальные варианты модерна: «ар-нуво» Бельгии и Франции, «сецессион» в Австрии, «югендстиль» в Германии, «Тиффани» в Америке, Гауди в Испании, модерн в России.

15.2 Художественные течения «серебряного века» в России конца XIX в.: импрессионизм Серова, Коровина, символизм в творчестве Врубеля, Борисова-Мусатова. «Голубая роза». «Мир искусства»: многообразие тем и жанровой ориентации в двух поколениях «мирискусников».

№ 16 Искусство Западной Европы XX вв.

16.1 Движение к абстракции. Авангард и модернизм. Фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм. Поиск новых средств выразительности, о отказ от традиций и академического наследия. Цвет и линия у фовистов. Обратная перспектива и аналитическое расслоение на плоскости и грани в кубизме. Энергия движения линий и углов в футуризме. Драматизм цвета и искаженных форм в экспрессионизме. Судьба картины в XX веке. Инсталляция. Антиискусство. Дюшан и дадаизм.

16.2 Второй авангард: поп-арт, абстрактный экспрессионизм, гиперреализм. Постмодерн. Перформанс и хеппенинг. Концептуализм. Кинетическое и процессуальное искусство.

№ 17 Искусство России XX в.

17.1 Русский авангард в творчестве художников «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста»: супрематизм, кубофутуризм, абстракционизм, конструктивизм, аналитическое искусство. Художественные группы 20-х годов, конструктивизм.

17.2 Социалистический реализм. Искусство периода войны. «Суровый стиль». Искусство нонконформистов. Бульдозерная выставка. Концептуализм.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Сущность самоуправления учебной деятельности. Планирование как элемент самоорганизации учебно-профессиональной деятельности студента. Виды самостоятельной работы студента в изучении дисциплины «История искусств». Содержание плана самостоятельной работы студента в изучении дисциплины «История искусств».	2
2-3	2	Террасный заупокойный храм царицы Хатшепсут в Деир-эль-Бахри. Объемно-пространственная композиция, египетские статуи фараона. Храмовые комплексы Нового царства: ритуально-символическое содержание архитектурных форм, композиционные особенности (на примере храмовых памятников Луксора, Карнака, Абу-Симбел).	4
4	2	Религиозные представления шумерцев, аккадцев и вавилонян, боги и богини. Архитектурные изобретения Вавилона, рельефы.	2
5-7	3	Храм Зевса в Олимпии. Сюжеты и их решение на восточном и западном фронтонах, сюжеты метоп и особенности воплощения в пластике. Сюжеты фронтонов и метоп наружного фриза Парфенона. Композиция, пластика формы. Зрелищная архитектура. Театры. Архитектор Поликлет Младший. Театр в Эпидавре.	6
8-9	4	Технические инженерные достижения римлян в гражданской архитектуре. Дороги. Акведуки. Термы. Амфитеатры. Арка – как конструктивный модуль и основа римского строительства. Совершенство техники, надежность, прочность, качество. Римский портрет республиканского периода.	4
10-11	5	Храмы Равенны и их интерьерное решение.	4
12-13	6	Иконостас в русском искусстве XV-XVI вв. Строение, символика. Творчество Симона Ушакова. Жанр «парсуна» - начало портретной живописи в России.	4

14	7	Искусство книжной миниатюры (в эпоху варварских королевств, романские рукописи Карла Великого, готические рукописи). Монастыри и феодальные крепости Франции. Особенности планировки, строения феодального замка. Донжон и его устройство.	2
15-17	8	Построение прямой перспективы в живописи раннего и Высокого Возрождения. Мужской и женский портрет раннего Возрождения. Композиционные особенности, реалистичность трактовки образа, цветовое решение, решение заднего плана и фона. Падуанская школа. Андреа Мантенья. Венецианская школа. Джованни Беллини.	4
18	9	Бытовая живопись в искусстве нидерландского Возрождения. Особенности Возрождения во Франции.	2
19-20	10	Принципы академической системы образования. Болонская академия живописи братьев Караччо: рассудочность и эклектизм. Апофеоз барокко в Испании. Особенности архитектурных решений. Творчество Диего Веласкеса. Искусство Фландрии и Голландии XVII в. Реалистические традиции в живописи Я. Иорданса, Ф. Снейдерса. Малые голландцы. Типология натюрморта. Бытовой жанр.	4
21	11	Академия художеств и система художественного образования. Жанры русской живописи второй половины XVIII века – исторический (А. Лосенко, П. Соколов, И. Угрюмов), бытовой (М. Шибанов).	2
22-23	12	Английский романтический пейзаж: Констебл. Особенности трактовки анималистической темы в творчестве французских романтиков. Пейзажная живопись К. Коро.	2
24-25	13	Мотивы природы в творчестве Дюпре и Добиньи. Открытие пленерной живописи и ее достижения. Импрессионизм за пределами Франции (Россия – Серов, Коровин). Экспрессия цвета в творчестве Ван-Гога. Пейзажная живопись Сезанна, натюрморты Сезанна.	4
26-27	14	Эклектика в русской архитектуре первой половины XIX в. Русско-византийский стиль и возрождение национальных форм во второй половине XIX в. Творчество К. Тона.	4
28-30	15	Темы и образы модерна в творчестве Л.К. Тиффани. Новые технологии в производстве витражей. Световые изделия Тиффани. Ювелирное искусство Рене Лалика: формы, материалы. Тема садов и парков в рисунке А. Бенуа. Графика художников мирискусников (А. Бенуа, Л. Бакст, М. Добужинский и др.).	4
31-32	16	Творческая эволюция А. Матисса. Новый способ представления искусства - инсталляция. Антиискусство. Дюшан и дадаизм. Сюрреализм в творчестве Дж. Кирико. Поп-арт, оп-арт, гиперреализм.	4

33-34	17	Творчество Ларионова и Н. Гончаровой. Концепция «лучизма» М. Ларионова – смысл и выразительные средства. Связь с русской иконописной традицией в творчестве Н. Гончаровой. Примитивизм предметного мира в работах Кончаловского. Кубофутуризм в трактовке Л. Поповой, А. Лентулова. Искусство революционного времени. Социалистический реализм. Искусство периода войны. «Суровый стиль». Художники Оренбурга второй половины XX века.	4
		Итого:	62

4.4 Выполнение РГЗ

Целью расчетно-графических задания является практическое закрепление знаний памятников художественной культуры, а также навыков оформления и подачи иллюстративного материала в программе Power Point. РЗГ выполняются и демонстрируются на практических занятиях.

Тематика РГЗ: выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи по изучаемым историческим эпохам и стилям.

Оформление РГЗ:

- подбор в Интернете и качественная распечатка иллюстрации в цвете, формат А 4, с обратной стороны иллюстрации – оформление подписи с указанием автора, названия произведения, места и время создания, месторасположения.

- создание презентации в Power Point, содержащая подбор качественных иллюстраций, грамотная компоновка иллюстраций на слайде (соразмерность иллюстрации и подписи, соблюдение интервалов между иллюстрациями, единообразные шрифты в подписях к иллюстрации на протяжении всей презентации, соответствие выбранного стиля презентации стилю представляемых иллюстраций и т.п.).

4.5 Написание реферата, эссе

Целью написания рефератов и аналитических эссе является развитие:

- практических навыков работы с научной литературой по истории искусств;
- техники написания научного текста и способов подачи информации в виде формулирования тезисов и их развернутой аргументации на основании прочитанной литературы;
- умений структурирования и оформления научного текста.

Рефераты заслушиваются на практических семинарских занятиях, а также сдаются на проверку к рубежному и итоговому контролю.

Эссе сдаются на проверку к итоговому контролю. Для написания аналитического эссе по произведениям скульптуры, живописи, вазописи необходимо освещение комплекса вопросов, которые приводятся в ФОС.

4.6 Темы для самостоятельного изучения (по разделам)

№2. Искусство Древнего Мира. Древнеегипетское искусство.

Амарнское искусство – новая тема семейной жизни фараона и выразительные средства. Развитие скульптуры малых форм – статуэтки, выразительность и монументальность форм малой пластики.

№3. Искусство Передней Азии: Вавилония, Ассирия.

Искусство Ассирии и Персии времен Ахеменидов. Дворцовые комплексы. Зиккураты. Рельефы. Изразцы. Мелкая пластика. Архитектура – типы, формы, материалы. Скульптура – функция, композиция.

№4. Искусство Античности. Древнегреческое искусство и искусство эллинистического мира.

Дворцовая архитектура Крита: Кносский дворец. Форма мегарона. Монументальная живопись Крита - фресковые росписи Кносского дворца: тематика, образы, выразительные приемы, цветовое решение.

Поздняя классика. Эллинизм. Скульптура поздней классики. Лисипп и Леохар. Новая образность в скульптуре эллинизма: трагическая экспрессия в борьбе человека и рока.

№5. Искусство Древнего Рима.

Култ предков и развитие римского скульптурного портрета. Римский портрет периода империи. Типы статуй императора. Искусство мозаики и фрески. (на примерах фресок и мозаик Рима, Помпей и Геркуланума). Сюжеты, стилистика, композиционные особенности.

№7 Искусство Древней Руси.

Искусство Московского княжества XIV-XVI вв. Ансамбль Московского Кремля. Соборная площадь.

Новая манера письма в иконописи художников Оружейной палаты, усиление светских тенденций в иконописи второй половины XVII в. Творчество Симона Ушакова. Жанр «парсуна» - начало портретной живописи в России.

№8. Искусство Средневековой Европы.

«Каролингский ренессанс» в империи Карла Великого XIII- нач. IX вв.

Искусство рукописной книги: романские и готические манускрипты.

№9. Искусство итальянского Возрождения.

Венецианская школа. Достижения Джорджоне, Тициана, Веронезе.

№10. Искусство северного Возрождения.

Народные образы и иносказательность в живописи Питера Брейгеля Мужицкого (Старшего). Развитие жанра пейзажа. Искусство Возрождения во Франции. Живопись и книжная миниатюра. Братья Лимбурги, Жан Фуке.

№11. Искусство Нового времени XVII –XVIII вв. в западноевропейском искусстве – от барокко к классицизму.

Стиль рококо - общая характеристика в сравнении с барокко. Рококо как искусство малых форм в интерьере, выразительные средства. Рококо в живописи А. Ватто и Ф. Буше.

«Малые голландцы» - поэзия повседневности в произведениях бытового жанра. Натюрморт и пейзаж.

№12. «Золотой век» русского искусства – век XVIII – от «петровского барокко» к «екатерининскому классицизму».

Скульптура классицизма. Жанровое разнообразие. Э. Фальконе, И. Мартос, П. Клодт, М. Козловский.

Жанры русской живописи второй половины XVIII века – исторический (А. Лосенко, П. Соколов, И. Угрюмов), бытовой (М. Шибанов), портрет.

№13. Западноевропейское искусство первой половины XIX века: ампиризм, неоклассицизм и романтизм.

Исторические стили, интерес к готике. Эkleктика в архитектуре XIX в. Неоклассицизм во французской живописи.

№14. Западноевропейское искусство во второй половине XIX века: реализм, импрессионизм, символизм, постимпрессионизм.

Творчество Эдуарда Манэ.

№16. Искусство рубежа веков. Западная Европа-Россия.

Национальные варианты модерна: «сецессион» в Австрии.

№17. Искусство Западной Европы XX вв.

Второй авангард: поп-арт, абстрактный экспрессионизм, гиперреализм.

№18. Искусство России XX в.

Художественные группы 20-х годов.

Социалистический реализм. Искусство периода войны. «Суровый стиль».

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Акимова Л.И., Бусева-Давыдова И.Л. История искусства. Т.1. [Электронный ресурс]. - М.: Белый город, 2012 г. - 571 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441774
2. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции: Геометрика и архаика. - СПб., 2007. - 400 с.
3. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции: Классика. - СПб., 2007. - 464 с.
4. Деготь Е.Ю. Русское искусство XX века. - М., 2002. - 224 с.
5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебное пособие. - М., 2004. - 368 с.
6. Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси: Домонгольский период. - СПб., 2007. - 600 с.
7. Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта: Раннее царство. Древнее царство. - СПб., 2008. - 464 с.
8. Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. - СПб., 2007. - 616 с.
9. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века. - СПб., 2007 - 640 с.
10. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век. - СПб., 2005. - 504 с.
11. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX - начала XX веков. - М., 2001. – 302 с.

5.2 Дополнительная литература

1. Арган Д. К. История русского искусства. - М., 2000. - 533 с.
2. Верман К. История искусств всех времен и народов. В 3-х т. - М., 2001.
3. Власов В. В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. - СПб., 2005- 2006.
4. Гнедич П. П. История искусств. - М., 2002. - 848 с.
5. Дмитриева Н. Д. Краткая история искусств. - М., 2000. - 624 с.
6. Ильина Т. В. Отечественное искусство. - М., 2003. - 408 с.
7. История искусства зарубежных стран XVII – XVIII веков. - М., 1980. - 472 с.
8. Лившиц Л.И. Русское искусство X – XVII веков. - М., 2000. - 184 с.
9. Мир вещей. Современная энциклопедия. - М., 2003. - 458 с.
10. Мода и стиль. Современная энциклопедия. - М., 2002. - 660 с.
11. Янсон Х. В., Янсон Э. Ф. Основы истории искусств. - СПб., 1996. - 544 с.

5.3 Интернет-ресурсы и периодические издания

<http://www.edu.ru/> (Федеральный портал «Российское образование»)

<http://www.artyx.ru> (электронная версия издания «Всеобщая история искусств»).

<http://www.art-drawing.ru> (стили, направления, художники)

<http://andrey-rublev.ru> (Андрей Рублев. Жизнь и творчество художника)

<http://www.bibliotekar.ru/> (электронная библиотека)

<http://smallbay.ru/> (виртуальный музей живописи)

Журналы «Искусство», «Новый мир искусства», «Русское искусство», «Юный художник», газеты «Искусство» (Приложение к газете 1 сентября).

5.4 Методические указания к практическим занятиям (семинарам)

1. Живаева О.О. Искусство древнего мира [Электронный ресурс]: методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500.62 Дизайн, профили подготовки «Графический дизайн», «Дизайн среды», «Дизайн костюма» / О.О. Живаева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т», каф. дизайна. – Электронные текстовые дан. (1 файл: 523.60 Kb). - Оренбург: ОГУ, 2014. Adobe Acrobat Reader 6.0.

2. Усова М.Т. История зарубежного искусства: учебное пособие [Электронный ресурс]. Новосибирск: НГТУ, 2012. 72 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228859
3. Васильева М.Г. История мировой культуры и искусства: учебное пособие [Электронный ресурс. Омск: СИБГУФК, 2013. 113 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336083

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

- операционная система MS Windows
- пакет настольных приложений MS Office

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Ноутбук для руководителя, мультимедиа проектор, разрешением не ниже 1920x1080 точек, проекционный экран, диагональю не менее 2,5 м.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

ЛИСТ
согласования рабочей программы

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн
код и наименование

Профиль: Дизайн костюма

Дисциплина: Б.1.Б.13 История искусств

Форма обучения: _____ очная _____
(очная, очно-заочная, заочная)

Год набора 2015

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры
кафедра дизайна
наименование кафедры

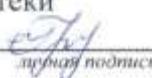
протокол № 1 от "29" августа 2016г.

Ответственный исполнитель, заведующий кафедрой
кафедра дизайна
наименование кафедры _____ _____
подпись расшифровка подписи
О.Б. Чепурова

Исполнители:
старший преподаватель
должность _____ _____
подпись расшифровка подписи
О.О. Живаева
_____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн
код наименование _____ _____ О.Б. Чепурова
личная подпись расшифровка подписи

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки
_____ _____ Т.В. Истомина
личная подпись расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета
_____ _____ О.Н. Шевченко
личная подпись расшифровка подписи

Рабочая программа зарегистрирована в ОИОТ ЦИТ
Начальник отдела информационных образовательных технологий ЦИТ
_____ личная подпись _____ Е.В. Дырдина
расшифровка подписи