

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.Б.Д11 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

по направлению подготовки (специальности)

52.05.01 «Актерское искусство»

(программа подготовки: специалитет)

Специализация:

«Артист драматического театра и кино»

Уровень образования – высшее образование

форма обучения – очная

нормативный срок обучения – 4 года

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «История изобразительного искусства» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 «Актерское искусство» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» / Челябинск, 2023

Разработчик: Д. В. Кирман, преподаватель отделения хореографического искусства Хореографического факультета ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	5
1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины.....	9
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	10
1.1.8. Объем дисциплины	11
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	11
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	11
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	13
1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	17
1.3. Список основной и дополнительной литературы	20
1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет.....	21
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	22
3. Методические указания для студентов	28
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «История изобразительного искусства».....	29

1. Паспорт программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – создать базу необходимых системных знаний по истории живописи, скульптуры, архитектуры.

Задачи дисциплины:

- дать представление об основных исторических этапах развития изобразительного искусства;
- способствовать развитию в понимании последовательности и преемственности развития художественных стилей и направлений;
- сформировать навыки анализа произведений живописи, скульптуры, архитектур;
- освоить основные искусствоведческие термины и выработать умение правильно ими пользоваться.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История изобразительного искусства» является дисциплиной обязательной части Блока 1 подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино».

Дисциплина «История изобразительного искусства» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами, изучаемыми как в обязательной части Блока 1 («История», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История русского театра», «Актерское мастерство»), так и в части, формируемой участниками образовательных отношений («Культурология», «История костюма, материальной культуры и быта», «История кино»).

Дисциплина «История изобразительного искусства» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплин «История мировой культуры», «Народная художественная культура», «История искусств», «Основы этнографии» в системе среднего профессионального образования.

Дисциплина «История изобразительного искусства» расширяет представления об истории культуры, формирует знания и навыки, необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **универсальных компетенций**:

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5).

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **общепрофессиональных компетенций**:

– способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений (УК-5);
- роль духовных основ, мировоззренческих принципов, научно-технического развития в развитии обществ (УК-5);
- основные этапы и историко-художественные эпохи мирового и отечественного искусства (ОПК-1);
- основные стили, направления, течения, национальные художественные школы мирового и отечественного искусства (ОПК-1);
- имена деятелей мирового и отечественного искусства и их произведения (ОПК-1);

уметь:

- определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях (УК-5);
- применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания (УК-5);
- использовать методы исторического, культурологического, искусствоведческого анализа культур (УК-5);
- применять знания основных этапов и историко-художественных эпох мирового и отечественного искусства в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-1);
- применять знания основных стилей, направлений, течений, национальных художественных школ мирового и отечественного искусства (ОПК-1);
- опираться на опыт деятелей мирового и отечественного искусства и их произведения в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-1);

владеть:

- навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях (УК-5);

- навыками самостоятельного анализа и оценки исторических и культурных явлений и процессов как прошлого, так и настоящего (УК–5);
- навыками свободного оперирования источниками информации культурологического и искусствоведческого характера, использования специальных терминов искусствоведения и культурологии (ОПК-1);

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенции	Этапы формирования	Наименование индикаторов достижения компетенции
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	2-4 семестр	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально-исторического, этического контекста развития общества; – многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений; – роль духовных основ, мировоззренческих принципов, научно-технического развития в развитии обществ <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; – применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания; – использовать методы исторического, культурологического, искусствоведческого анализа культур <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; – навыками самостоятельного анализа и оценки исторических и культурных явлений и процессов как прошлого, так и настоящего
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в	2-4 семестр	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы и историко-художественные эпохи мирового и отечественного искусства; – основные стили, направления, течения, национальные художественные школы мирового и отечественного искусства;

<p>широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>		<p>– имена деятелей мирового и отечественного искусства и их произведения</p> <p>Умеет:</p> <p>– применять знания основных этапов и историко-художественных эпох мирового и отечественного искусства в учебной и профессиональной деятельности;</p> <p>– применять знания основных стилей, направлений, течений, национальных художественных школ мирового и отечественного искусства;</p> <p>– опираться на опыт деятелей мирового и отечественного искусства и их произведения в учебной и профессиональной деятельности</p> <p>Владеет:</p> <p>– навыками свободного оперирования источниками информации культурологического и искусствоведческого характера, использования специальных терминов искусствоведения и культурологии</p>
--	--	--

1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия, необходимые для реализации дисциплины:

- учебная аудитория для групповой работы обучающихся с преподавателем (оборудование: столы, стулья, книжный шкаф, доска, ноутбук, телевизор);
- библиотека, читальный зал;
- видеотека;

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История изобразительного искусства» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио–

видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Windows XP (7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований
«Антиплагиат.ВУЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ:

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, общий объем часов 216, в том числе:

- лекции – 96 часов;
- самостоятельная работа – 120 часов.

Время изучения дисциплины – 2, 3,4 семестры.

Форма текущего контроля:

Форма промежуточного контроля:

- зачет; семестр – 3.
- экзамен; семестры – 4.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Название Темы	Семестр	Всего часов						
			Всего	Аудиторные занятия – из них				Самостоятельная работа	
				Лекционные занятия	Лабораторные занятия	Семинарские, практические занятия	Индивидуальные занятия		Формы контроля
	Введение. Виды и жанры искусства.	2	4	2					2
Раздел I. Искусство древнейших цивилизаций.									
1.1	Искусство первобытной эпохи.	2	9	4				Устный опрос	5
1.2	Искусство Древнего Египта	2	9	2		2		Семинар	5
1.3	Искусство Древней Месопотамии	2	10	4				Доклад	6
1.4	Искусство Древнего Китая	2	10	4				Устный опрос	6
1.5	Искусство Древней Индии	2	10	4				Устный опрос	6
Раздел II. Искусство античного мира									
2.1	Искусство Древней Греции	2	10	3		2		Семинар	5
2.2	Искусство Древнего Рима	2	10	5				Тест	5
	Всего	2	72	28		4		к/р	40
Раздел III. Искусство эпохи Средневековья									
3.1	Искусство Византии	3	4	2				Устный опрос	2
3.2	Искусство Западной Европы	3	6	2				Доклад	4

3.3	Арабо-мусульманское искусство	3	6	2				Доклад	4
3.4.	Искусство Древней Руси	3	6	2					4
3.5	Искусство Руси XIII – XV веков	3	6	2				Доклад Тестовое задание	4
Раздел IV. Искусство Возрождения									
4.1	Искусство эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение.	3	8	2		2		Семинар	4
4.2	Искусство Северного Возрождения	3	6	2				Доклад	4
4.3	Искусство Руси XV – XVII веков	3	8	4					4
Раздел V. Искусство Нового времени									
5.1	Искусство барокко	3	8	2		2		Семинар	4
5.2	Искусство классицизма	3	6	4					2
5.3	Искусство Фландрии, Голландии	3	8	4				Доклад	4
	Всего		72	28		4		Зачет	40
Раздел VI. Искусство XVIII века									
6.1	Искусство Западной Европы XVIII века	4	4	2				Доклад	2
6.2	Искусство России первой половины XVIII века	4	8	4				Тестовое задание	4
6.3	Искусство России второй половины XVIII века	4	8	4					4
Раздел VII. Искусство XIX века									
7.1	Западноевропейское искусство первой половины XIX века (романтизм, критический реализм).	4	4	2					2
7.2.	Русское искусство первой половины XIX века - «золотой век» русского искусства.	4	8	4					4
7.3.	Западноевропейское искусство конца XIX – начала XX веков. Импрессионизм, постимпрессионизм.	4	6	2				Доклад Тестовое задание	4
7. 4.	Русское искусство конца XIX – начала XX веков. Серебряный век.	4	6	2					4
Раздел VIII. Искусство XX века.									
8. 1.	Искусство стран Европы и Америки первой половины XX века.	4	4	2					2
8. 2	Русское искусство первой половины XX века.	4	8	4					4
8. 3.	Искусство стран Европы и Америки второй половины XX века.	4	6	2					4

8. 4.	Русское искусство второй половины XX века.	4	6	2					4
8. 5.	Актуальные практики современного искусства.	4	4	2					2
	Форма контроля							Экзамен	
	Всего		72	32					40
	Итого:		216	88		8			120

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Введение

Искусство как особая форма сознания. Его образный строй. Изменения в мировоззрении, в понимании природы, человека и общества в разные эпохи и отражение этого процесса в искусстве. История искусства как единый процесс. Своеобразие и особенности художественной формы в различных видах искусства. Синтез искусств. Анализ произведения искусства как художественного целого. Виды и жанры изобразительного искусства. Художественные средства изобразительного искусства.

Раздел I. Искусство древнейших цивилизаций.

Тема 1.1. Искусство первобытной эпохи. Теории происхождения искусства. Труд как основа творческой деятельности. Формирование в труде эстетического сознания человека. Развитие человеческого мышления и образного познания мира на первых ступенях истории человечества. Периодизация первобытного искусства. Зарождение художественной деятельности в эпоху палеолита. Росписи и рельефы в пещерах Европы и Азии (Альтемирская в Испании, Ласко, Фон-де-Гом во Франции). Животное как главный объект изображения.

Тема 1.2. Искусство Древнего Египта. Географические и климатические особенности и их роль в становлении египетской культуры. Закрытость и традиционность цивилизации. Периодизация истории и культуры Египта. Общие особенности культуры Древнего Египта. Влияние религии и социальной иерархии на художественное творчество. Основные черты изобразительного искусства Древнего Египта: каноничность, символичность, геометричность, монументальность. Архитектура - ведущий вид искусства Древнего Царства. Синтез искусств. Реалистическая выразительность выдающихся произведений скульптуры. Виды рельефов и росписей. Их назначение, цветовая символика и сюжеты. Развитие художественного ремесла. Пирамидные комплексы Среднего Царства, непрочность их конструкции и строительных материалов. Усиление конкретизации в скульптуре. Искусство Амарны. Предметы из могилы Тутанхамона. Обреченность религиозной реформы Эхнатона. Возвращение к идеализации образа в портретном искусстве. Влияние 7 эллинистической культуры.

Тема 1.3. Искусство Древней Месопотамии. Месопотамия: географические особенности и характер цивилизации. Особенности

религиозных представлений. Преемственность культур на территории Месопотамии, их периодизация. Искусство древней Месопотамии. Ведущая роль архитектуры, храмовое и дворцовое строительство. Рельеф и круглая скульптура. Сложение храмовой типологии в Шумере (храм в Уруке, “Овальный храм” в Хафадже). Круглая скульптура, рельеф (стела Эхнатума). Памятники мелкой пластики и ювелирного ремесла из гробниц Ура. Скульптура аккадского периода (голова Саргона, стела Нарам-Сина). Шумерская и аккадская глиптика. Архитектура и изобразительное искусство позднешумерского и старовавилонского периодов. Тип зиккурата. Ансамбль цитадели Ура. Круглая скульптура и рельеф (стела Хаммурапи). Монументальная живопись (дворец в Мари). Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. Сложение дворцовой планировки. Ассирийский рельеф, его источники и эволюция. Архитектура и изобразительное искусство Вавилона I тыс. до н. э. Искусство ахеменидского Ирана. Планировка Персеполя, основные архитектурные памятники и их особенности. Персидский рельеф и его особенности.

Тема 1.4. Искусство Древнего Китая. Условия формирования культуры Древнего Китая. Особенности искусства. Приверженность традициям как главная черта искусства. Связь живописи с философией и каллиграфией. Разновидности пейзажа. Значение линии. Архитектура: особенности технологии строительства, ансамблевость, значение декоративного оформления. Парковое искусство.

Тема 1.5. Искусство Древней Индии. Исторические условия развития культуры. Общие особенности. Этапы развития индийского искусства. Влияние религии: ведизм, индуизм, буддизм. Особенности архитектуры, живописи, скульптуры.

Раздел II. Искусство античного мира

Тема 2.1. Искусство Древней Греции. Общая характеристика античной культуры. Влияние рабовладельческой демократии и, значение полисов. Роль мифологии в культуре и искусстве Древней Греции. Периодизация искусства. Эволюция основных видов изобразительного искусства. Архитектура: ордерная система, классификация планов храмов, общественных сооружений (театры, стадионы, школы). Скульптура периодов архаики и греческой классики, утверждение принципов гуманизма и античного реализма, творчество скульпторов Мирона, Поликлета, Фидия, Скопаза, Праксителя; шедевры мировой пластики периода эллинизма («Афродита Милосская»). Живопись: вазапись, рукописи интерьеров. Декоративно-прикладное искусство: расписная керамика, древнегреческие вазы.

Тема 2.2. Искусство Древнего Рима. Социально-культурное и историческое своеобразие Древнего Рима. Периодизация искусства. Искусство республики. Основные типы римской архитектуры. Римский форум. Скульптурный портрет, его значение для развития западноевропейского портретного искусства. Искусство империи. Архитектурные ансамбли: Амфитеатр Флавиев (Колизей), Пантеон, форумы,

термы, триумфальные арки. Особенности скульптурной круглой пластики и исторического рельефа.

Раздел III. Искусство эпохи Средневековья

Тема 3.1. Искусство Византии. Роль христианства в становлении и развитии византийского искусства. Основные черты византийского художественного стиля. Новые типы храмового зодчества (базиликальный, крестово-купольный, центрический) Значение и место иконостаса в византийских храмах. Собор святой Софии, храмы Равенны.

Тема 3.2. Искусство Западной Европы. Влияние исторических особенностей европейских стран на культуру и искусство. Этапы развития средневекового искусства. Дороманское искусство. Особенности архитектуры базиликального храма. Развитие прикладного и ювелирного искусства. Искусство «Каролингского Возрождения». Романское искусство Романская архитектура: основные типы сооружений, феодальные замки и монастырские ансамбли Франции, Германии. Техники витражной росписи романских храмов. Скульптурный и каменный декор. Декоративно-прикладное искусство. Готическое искусство. Особенности архитектуры готического стиля: каркасная система зданий, стрельчатые арки, витражи. Памятники готической архитектуры: Собор Парижской Богоматери, Реймский, Кельнский, Руанский кафедральные соборы.

Тема 3.3. Арабо-мусульманское искусство.

Тема 3.4. Искусство Древней Руси. Исторические центры древнерусского искусства. Особенности развития изобразительного искусства Киевской Руси. Первые деревянные храмы Руси. Софийский собор в Киеве. Мозаики и фрески, правила иконографии, византийские традиции иконописи. Киевская школа иконописи.

Тема 3.5. Искусство Руси XIII – XV веков. Политическая обстановка. Татаро-монгольское иго. Новгород – центр древнерусского искусства. Новгородская архитектура, ее особенности, поиск новых решений (церковь Спаса на Ковалеве, церковь Успения на Волотовом поле, церковь Спаса на Ильине улице, Псковский кремль). Каменное строительство в Москве. Живопись. Формирование русской национальной школы живописи. Ф.Грек, А.Рублев. «Троица» - воплощение идеи единства и гармонии

Раздел IV. Искусство эпохи Возрождения.

Тема 4.1. Искусство Итальянского Возрождения. Эстетика, принципы, идеалы культуры итальянского Возрождения. Периодизация искусства. Проторенессанс. Принципы искусства нового типа и художественные реформы Джотто ди Бондоне. Раннее Возрождение. Утверждение реализма, многообразие художественных школ. Новаторские приемы в использовании античной ордерной системы. Творения Ф.Брунеллески. Творчество скульптора Донателло. Рассвет искусства фрески, произведения Мазаччо, А. Боттичелли. Высокое Возрождение. Основные ценности в искусстве. Скульптурные и живописные произведения Высокого Ренессанса. Шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана. Позднее Возрождение. Кризис ренессансной культуры. Особенности

венетической декоративно-прикладной живописи Веронезе, Тинторетто. Маньеризм Пармиджанино.

Тема 4.2. Искусство Северного Возрождения. Отличия Северного Возрождения от итальянского Ренессанса. Основные направления и стилевые особенности искусства Нидерландов, Германии, Франции, Испании.. Гентский алтарь Ян ван Эйка. Особенности художественного творчества Питера Брейгеля Старшего, Босха, Дюрера, Фуке, Эль Греко. Декоративно-прикладное и ювелирное искусство, кружевоплетение.

Тема 4.3. Искусство Руси XV – XVII веков. Формирование Московской Руси. Москва – культурный и художественный центр. Высокий уровень развития художественных ремесел. 1 2 Ансамбль Московского Кремля – отражение идеи единства, традиций древнерусского искусства. Успенский собор – А. Фиораванти, Архангельский собор – Алевиз Новый, Благовещенский собор, Колокольня Иван Великий, Грановитая Палата. Художественный образ собора Василия Блаженного (Барма и Постник). 1,3 3 Живопись Дионисия, Школа Симона Ушакова – интерес к рассказу, деталям в иконописи. Появление в конце XVII в. парсуны.

Раздел V. Искусство Нового времени.

Тема 5.1. Искусство барокко. Возникновение в Италии нового стиля - барокко; эстетические признаки и черты. Архитектурные ансамбли зодчих: Л. Бернини, Ф. Барромини, Собор Св. Петра (Ватикан. Живопись и скульптура итальянского барокко. Фламандская живопись XVII в. Творчество П. Рубенса. Стиль барокко в декоративно-прикладном искусстве.

Тема 5.2. Искусство классицизма. Возникновение и основные этапы развития классицизма во Франции. «Большой стиль Людовика XIV». Дворцово-парковый ансамбль Версаля. Художественные принципы классической живописи. Творческий метод Н. Пуссена.

Тема 5.3. Внестилевая линия: творчество Караваджо, Рембрандта, Веласкеса. Революционные преобразования изобразительного искусства в живописи М. Караваджо. Живописная манера и эстетические взгляды Рембрандта. Эволюция творчества испанского художника Д. Веласкеса.

Тема 5. 4. Искусство Фландрии и Голландии. Определяющая роль П. Рубенса в фламандской живописи XVII века, творчество П. Рубенса (патриотизм и размах произведений, полнокровность) и его последователей в портретном жанре (А. Ван Дейк, Я. Йорданс), натюрморте (Ф. Снейдерс), пейзаже; другие ветви живописи XVII века. Развитие реалистических жанров: портрет, пейзаж, натюрморт. Особое место бытового жанра в голландской живописи и его многообразие. Живопись: широкое распространение станковой живописи и графики; формирование голландской художественной школы реалистической живописи и ее влияние на последующее европейское искусство; подъем портретной живописи (Ф. Халс), бытового жанра (А. Ван Остаде), пейзажа, натюрморта; Творчество Рембранта; группа мастеров в Делфте (Я.Вермеер), картины о современной жизни.

Раздел VI. Искусство XVIII века

Тема 6. 1. Ведущая роль французской художественной школы. "Эпоха Просвещения" в развитии французской культуры, обострение противоречий между направлениями. Антуан Ватто - основоположник ведущих тенденций в живописи эпохи, акцент на эмоциональной стороне жизни персонажей. Особенности стиля рококо в живописи и декоративно-прикладном искусстве. Реалистическое направление во французском искусстве. Шарден и развитие бытового жанра и натюрморта. Сентиментализм в живописи (Ж.-Б Грёз). Специфика Просвещения в Англии и своеобразии национальной художественной школы. Особое место жанра портрет (Т. Гейнсборо).

Тема 6.2. Искусство России первой половины XVIII века. Эпоха реформ и перемен. Смена средневековой культуры и искусства культурой Нового времени. Открытость, светский характер искусства. 1 2 Архитектура Санкт-Петербурга, ландшафтная планировка, строгость и правильность форм. Д. Трезини – Петропавловский собор, Петровские ворота, здание Двенадцати коллегий. Г. Маттарнови – здание Кунсткамеры. Первый регулярный парк – Летний сад; Петергофский парковый ансамбль. Скульптура. Становление скульптуры; отсутствие традиций. Б.К. Растрелли – парадность, пышность, барочные традиции – бюст Петра I, бюст А. Меншикова, статуя «Анна Иоанновна с арапчонком», конный памятник Петру I. Живопись. Формирование портрета, исторического и батального жанра. И. Никитин, А. Матвеев, И. Аргунов, А.Антропов – портретная живопись. Гравюра. А. Зубов – панорамы С-Петербурга

Тема. 6.3. Искусство России второй половины XVIII века. Воспитательно-нравственная роль искусства. Утверждение норм классицизма. Открытие Академии искусств. Влияние идеологии эпохи Просвещения. 1 2 Архитектура. В.В. Растрелли – Зимний дворец, ансамбли Петергофа и Царского Села; В. Баженов – проект Кремлевского дворца, ансамбль в Царицино, Пашков дом; М. Казаков – здание Сената и университета в Москве. Живопись. Интерес к внутреннему миру в камерных портретах Ф. Рокотова – портреты Ф. Майкова, Струтской, А. Новосильцевой – лиризм, глубина, человечность. Парадные портреты Д. Левицкого – «Екатерина законодательница», портрет П. Демидова. Портретная серия смолянок – портрет Хованской и Хрущевой, портрет Нелидовой. Сентиментальный портрет в творчестве В. Боровиковского – портреты М. Лопухиной, Е. Нарышкиной, А. 1,3 11 Арсеньевой. Исторический жанр – А. Лосенко «Владимир и Рогнеда», Г. Угрюмов «Испытание Яна Усмаря». Скульптурные портреты Ф. Шубина – бюсты, Г. Голицина, М. Ломоносова, Павла I. Реализм, глубина характеристики. Памятники Петру I Э.М. Фальконе. М. Козловский – памятник А.В. Суворову, скульптура для петергофского фонтана «Самсон, разрывающий пасть льва»

Раздел XVII. Искусство XIX века.

Тема 7. 1. Западноевропейское искусство первой половины XIX века (романтизм, критический реализм). Решительная переоценка эстетическо-художественных явлений – суть перехода от Просвещения к романтизму.

Влияние событий Французской буржуазной революции. 1 2 Романтизм – его сущность, идеалы, утверждение достоинства личности, самоценности ее духовнотворческой жизни. Романтизм в музыке (К.Вебер, Ф.Шопен, Ф. Шуман), в литературе – Новалис, Э.Т. Нофман, О.Байрон, В.Скотт. Живописцы-романтики – Т. Жерико, Э. Делакруа, Д. Констебл. Творчество Ф. Готи. 1,3 3 Критический реализм. Принцип обобщения, типизация, правдивость. Выявление общих законов развития общества. Литература – О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго. 1,3 4 Живопись – барбизонская школа пейзажа, К. Коро. Развитие пленэрной живописи. Социально-критическая направленность творчества О. Домье, Ф. Милле, Г. Курбе. Лувр – первый публичный художественный музей

Тема 7.2. Русское искусство первой половины XIX века - «золотой век» русского искусства. Влияние просветительства и идей Французской революции на умы дворянского общества. Подъем патриотизма, национального самосознания на фоне победы в войне 1812 г. Расцвет литературы и искусства как результат реформ Петра I и эпохи Екатерины II. Романтизм в русском искусстве – поэзия В. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Романтические портреты О. Кипренского – А.С. Пушкина, Е. Давыдова, А. Ростопчиной. Критический реализм П. Федотова – «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Вдовушка». Театр и музыка. Большой и Малый театры. А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, А.Н. Островский. Становление национальной музыкальной школы – М. Глинка, А. Даргомыжский. Романсовая лирика – А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилёв. Русский классицизм – ампиры в архитектуре – Казанский собор (А. Воронихин), Адмиралтейство (А. Захаров), Сенат, Александрьевский театр, Михайловский дворец (К. Росси). Академическое искусство в живописи – К. Брюллов – «Последний день Помпеи», портреты. А. Иванов – «Явление Христа народу». Идеино-художественный замысел. Реализм в портретах В. Трошкина. Бытовой жанр – А. Венецианов «Весна. На пашне», «Утро помещицы», портреты крестьян.

Тема 7. 3. Время бурного развития индустриального общества, подъема национального самосознания в европейских государствах. Влияние научно-технических открытий на художественную культуру – появление фотографии, кино, фонографа. 1,3 2 Формирование во французской живописи импрессионизма. Главная цель – запечатлеть реальный мир в его изменчивости и подвижности, передача впечатлений. Главная тема – город и горожане. Э. Мане – «Олимпия», «Бар в Фоли-Бержер»; К. Моне – пейзажная живопись; О. Ренуар – портреты Ж. Самарии; Э. Дега, К. Писсаро. Импрессионизм в скульптуре – О. Роден; в музыке – К. Дебюсси, М. Равель. 1 3 Постимпрессионизм. Обращение к социальным проблемам; материальное начало в живописи; психологизм. В. Ван Гог, П. Гоген, П. Сезанн, А. Тулуз-Лотрек.

Тема 7. 4. Тема 4.9. Русское искусство конца XIX – начала XX веков. Серебряный век. Сложность и противоречивость культурной жизни России этого периода, связанных с глубокими социально-политическими сдвигами.

Модерн в русском искусстве. Архитектура – Ф. Шехтель (Ярославский вокзал, дом Рябушинского). Неоклассицизм – Р. Клейн (Музей изящных искусств в Москве). Творчество В. Серова – острые психологические портреты (М. Горького, О. Орловой, З. Юсуповой), пейзажи, исторические композиции. М. Врубель – монументальность, драматизм образов – «Демон сидящий», «Демон поверженный», «Царевна-Лебедь», «Пан». Новаторский характер творчества. Русский импрессионизм – К. Коровин, пленэрная живопись, работа в театре. Скульптура – новое понимание пластики в творчестве П. Трубецкого, А. Голубкиной, С. Коненкова). Творческие объединения: «Мир искусства» - А. Бенуа, К. Сомов, Е. Лансере, Л. Бакст, М. Добужинский; «Голубая роза» - П. Кузнецов, М. Сарьян; «Бубновый валет» - П. Кончаловский, Р. Фальк, А. Лентулов.

Раздел VIII. Искусство XX века.

Тема 8.1. Искусство стран Европы и Америки первой половины XX века. Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине века. Периодизация и основные направления. Общеввропейские центры авангарда (Париж, Мюнхен, Дрезден). Истоки и корни авангарда. Скептицизм, драматическое мировосприятие как осознание кризиса европейской культуры. Новая система ценностей. Преодоление отживших стереотипов, устаревших канонов. Множественность культурных опытов. Открытость, подвижность, быстрая смена в художественно-эстетической культуре, множество самостоятельных художественных течений и направлений. Искусство модерна как осмысление нового мира – жесткого, абсурдного, конфликтного. Архитектура модерна. Проникновение эклектики, утрата стилевого единства. Процесс соединения творчества художника и инженера в архитектуре на новой основе. Индивидуальность, многообъемность, живописность архитектуры – Ван де Валде (театр Веркбунда в Кёльне), Ч. Макинтош – (Англия, церковь Королевского Креста), А. Гауди – постройки в Барселоне. 1920 годы – становление функционализма. Интернациональные школы – немецкий Баухауз, голландский Дестийль, чикагская школа Л. Салливана. Основа – металлические каркасы, принцип свободного плана; новые принципы градостроительной планировки и расселения. Творчество американского архитектора Ф. Райта, Ле Корбюзье (Шарль Жаннере). Поиск первоначальных архитектурных форм, простые пространственные элементы. Живопись. Модернистические течения – фовизм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм. Право художника на субъективность, решительный отказ от традиционного представления об искусстве, тяготение к отвлеченному мышлению. Творчество А. Матисса, П. Пикассо, А. Модильяни, М. Шагала, С. Дали. Американский риджионализм.

Тема 8. 1. Русское искусство первой половины XX века. Россия накануне революции: социальный и художественный авангард. Природа русского художественного футуризма. Последняя футуристическая выставка «0,10». Влияние русской революции на развитие искусства. Участие деятелей авангарда в послереволюционном управлении искусством, в формировании новых принципов художественного образования (ИНХУК, ВХУТЕМАС—

ВХУТЕИН), выставочная и теоретическая деятельность К.Малевича, Э. Лисицкого, В. Татлина и др. Основные группировки 20-х гг. (ОСТ, ОМХ, «Четыре искусства», АСНОВА, АХР). Творчество К. Петрова-Водкина, Б. Кустодиева и К. Юона. Батальная живопись М. Грекова. Картины на историко-революционную тему И.Бродского, А.Дейнеки, П.Шухмина, М.Авилова. Развитие бытовой и портретной живописи (Е.Чепцов, А.Моравов, Б.Иогансон, Г.Ряжский, П.Корин, М.Нестеров). Русский конструктивизм 20-х гг. Конкурс на проект здания Дворца Советов. Постройки конструктивистов в Москве и Петербурге. Творчество братьев Весниных, К. Мельникова, А.Щусева. Принцип общественной пользы и участие художников в «конструировании вещей». Искусство 1930-х годов. Формирование метода социалистического реализма в СССР. Новая организация художественной деятельности в СССР. Советская архитектура 30-х гг. План реконструкции Москвы. Строительство первой очереди Московского метрополитена. Творчество И.Фомина, К.Алабяна, А.Душкина, Б.Иофана и В.Гельфрейха. Значение Первого съезда советских писателей для развития принципов социалистического реализма в литературе и искусстве. Творчество А.Герасимова, П.Кончаловского, В.Иогансона, С.Герасимова, А.Дейнеки, В.Пименова, М.Нестерова, П.Корина и А.Самохвалова. Формирование советской иконографии в историкореволюционной картине, официальном портрете и монументальном пейзаже. Создание портретной галереи деятелей советской литературы, искусства и науки.

Тема 8. 3. Искусство стран Европы и Америки второй половины XX века. Последствия Второй мировой войны. Рост влияния Америки на современный художественный процесс. Экспрессивный абстракционизм в Америке (ташизм в творчестве Дж. Поллока, Ф. Клайна и А. Горки). Геометрическая абстракция и поп-арт в творчестве В. Вазарелли. Кризис авангарда и рождение поп-арта как первое проявление постмодернизма в художественной культуре 60-х гг. Американский поп-арт и массовая культура. Модификации поп-арта: обращение к рекламе, фотографии, комиксам, печатным изданиям, создание рейди-мейд. Расширение искусства до пространства жизни: инсталляция, хеппенинг, перформанс. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р. Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Д.Розенквиста, Э.Уорхола и К.Олденбурга. Гиперреализм как развитие поп-арта в сторону «абсолютной» вещественности и натурализма (Р. Эстес, Ч. Клоус, Д. Эдди). Творчество Й.Бойса. Контрискусство и контркультура 70-х гг.: минимальное искусство, бодиарт, ландарт, концептуализм. Смыкание контркультуры с радикальными молодежными движениями. Новейшие технологии и современное искусство: видеоарт, компьютерное искусство. Место художника в контексте современной культуры.

Тема 8. 4. Русское искусство второй половины XX века. Укрепление принципов социалистического реализма в первое послевоенное десятилетие. Теория «бесконфликтности» и развитие бытового жанра (С. Григорьев, Ф. Решетников, Т.Яблонская, А. Пластов и др.). Послевоенный портрет в

творчестве С.Чуйкова, В. Ефанова, П.Корина. Монументальная скульптура в творчестве М.Манизера, Е.Вучетича, Н. Томского и др. Архитектура 50-х гг. и строительство высотных зданий в Москве. Советское искусство конца 50-х—60-х гг. Влияние общественно-политических перемен на развитие искусства. Отказ от эклектики архитектуры послевоенного десятилетия, переход к типовому блочному строительству, рост строительной индустрии. Новые архитектурно-планировочные решения. Общественное жилищное строительство. Новые градостроительные и планировочные принципы в организации микрорайонов и планировке малых городов-спутников. Декларативность пластического языка «сурового стиля», романтический героизм в восприятии «трудовых» буден. Публицистический пафос искусства, его обращенность к зрителю, включение принципов монументализма в станковые формы. Крестьянская тема в литературе и искусстве 70-х гг. «Лирический реализм» и возвращение к станковизму. Неофициальное искусство 70-х гг. Личностное восприятие истории, интерес к портрету и автопортрету в творчестве молодых художников 70-х гг. Творчество братьев Смолиных, В.Попкова, П.Никонова, Г.Коржева, Н.Андропова, В.Иванова, Д.Жилинского, Т.Салахова, И.Моисеенко, Т.Назаренко, Н.Нестеровой.

Тема 8. 5. Актуальные практики современного искусства. Стрит-арт, видеоарт. Выставочная деятельность как совокупность приемов и решений. Фотография как концептуальное искусство. Перформанс как форма современного искусства. Базовые элементы перформанса: время, место, тело художника и отношения художника и зрителя. История российской практики перформансов. Новизна и ценность перформансов. Виды перформансов: концептуальный (или классический), минималистический, соц-арт-перформанс, "провокативный" или "перформанс постмодерностического необарокко", "экзистенциальный".

1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

В данном разделе приведены планы семинарских занятий по темам, которые наряду с лекционным материалом предполагают самостоятельное изучение студентами. Материалы данного раздела призваны помочь в организации самостоятельной работы студентов и дать конкретные методические указания по освоению определенных тем дисциплины «История изобразительного искусства».

Семинар № 1. «Архитектура и изобразительное искусство Древнего Египта в игровом кино, мультипликации, компьютерных играх».

Тема 1.1. Изобразительное искусство Древнего Египта.

Вопросы для обсуждения:

1. Искусство и архитектура в фильме «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра».
2. Искусство и архитектура в мультипликационном фильме «Приключения капитана Врунгеля».
3. Искусство и архитектура Древнего Египта в компьютерной игре «Лара Крофт, расхитительница гробниц».

Семинар № 2. «Античная архитектура и изобразительное искусство в художественной литературе/музыке/театральном искусстве XVIII–XX веков и игровом кино/мультипликации/рекламе/компьютерных играх XX-начала XXI века».

Тема 2. 1. Искусство Древней Греции

Вопросы для обсуждения:

1. Искусство и архитектура Древней Греции в современной рекламе.
2. Произведения античного искусства в фильме «Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх».

Семинар № 3. «Титаны эпохи Возрождения»

Тема 4. 1. Искусство эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение.

Вопросы для обсуждения:

1. Жизнь и творчество Леонардо да Винчи.
2. Образ Мадонны в живописи Рафаэля.
3. Живописное творчество Микеланджело.

**1.3. Список основной и дополнительной литературы
Основная литература**

1. Ильина, Т. В. История искусства западной Европы. От Античности до наших дней [Электронный ресурс]: учеб. / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2017. — 330 с. — Режим доступа: <https://biblioonline.ru/viewer/46694ABC-134E-493E-A829-EB9427EF1612#page/1>.

2. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Электронный ресурс] : учеб. / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 501 с. —

Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/F284DB11-0955-46E7-9A63-FEA16ED714F0#page/1>.

3. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве: учебник и практикум для вузов / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490998>

4. Агрatina, Е. Е. Искусство XX века: учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агрatina. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492260>

Дополнительная литература

1. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства. Композиция: учебное пособие для вузов / В. М. Дубровин; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11429-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495786>

2. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11740-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495670>

3. Деменова, В. В. Доисламское искусство Индии: учебное пособие для вузов / В. В. Деменова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08216-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492614>

4. Шестаков, В. П. История американского искусства: учебное пособие для вузов / В. П. Шестаков. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14689-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497478>

5. Донин, А. Н. Северное Возрождение: искусство Германии, Австрии, Швейцарии: учебное пособие для вузов / А. Н. Донин. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14211-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/493957>

6. Ильина, Т. В. Введение в искусствоведение : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494948>
7. Авдеева, В. В. Зарубежное искусство XX века: архитектура: учебное пособие для вузов / В. В. Авдеева. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08240-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492617>
8. Басин, Е. Я. Психология искусства. Личностный подход : учебник для вузов / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07803-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490458>

1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины (Подписные электронные ресурсы)

Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010. - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru
<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный.

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим

доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный.

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 – Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный.

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>, свободный.

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «История изобразительного искусства»

Важнейшим принципом построения курса, определяющим его культурологическую и художественно-смысловую направленность, является опора на категории содержательного плана. Рассмотрение истории костюма и материальной культуры в контексте не только целостной культуры определенной эпохи, но и персонального творчества художников требует перемещения акцентов с категорий искусствоведческих на категории художественно-образительные и в большей мере содержательные.

Курс охватывает теорию в области изобразительного искусства, начиная с первобытной культуры и заканчивая современностью. Такие исторические рамки представляются вполне оправданными, поскольку любое явления искусства следует рассматривать в его генезисе. Изучение ранних эпох в курсе коррелирует с тематическими планами курса истории костюма, материальной культуры и быта.

Курс истории изобразительного искусства предполагает лекционные занятия с применением интерактивных методов. Лекционные занятия ставят целью изложение преподавателем теоретического материала курса в такой форме, которая бы обеспечила оптимальные условия для его освоения студентами. Представление теоретического материала необходимо также дифференцировать по формам, целям и задачам.

Подчеркнем, что теоретический материал практически не знаком студентам по предшествующему обучению, а потому содержит достаточно большое количество новой информации, незнакомых терминов и требует более тщательной проработки совместно с преподавателем. Здесь необходимо помочь студентам в понимании научно-теоретических проблем, стоящих

перед художником-исследователем и художником-практиком при анализе объектов изобразительного искусства.

К числу используемых в рамках данной дисциплины образовательных технологий можно отнести:

- традиционные образовательные технологии;
- проблемное обучение, технология диалогового обучения и развитие критического мышления;
- интерактивные технологии;
- информационно–коммуникационные технологии и герменевтические методы.

Как определенная совокупность организационных форм, педагогических методов, средств, а также социально–психологических, материально–технических ресурсов образовательного процесса, образовательные технологии призваны создавать комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, содействующую формированию всеми или подавляющим большинством студентов необходимых компетенций и достижению запланированных результатов образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно–ресурсной основы и видов учебной работы.

Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно–иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:

- информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя);
- практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

- проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них

образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект–субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно–ресурсной среды.

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

- учебная дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо вопроса, упорядоченный и целенаправленный обмен своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме,
- эвристическая беседа – решение конкретной задачи, которую нужно решить «здесь и сейчас», при выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» открытию.

Информационно–коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно–коммуникационных технологий:

- лекция–визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио– и видеоматериалов);
- практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

Под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Они предполагают применение информационных образовательных технологий, а также учебно–методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания дисциплины:

- использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет;
- консультирование студентов с использованием электронной почты;
- использование программно–педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения:

- интерактивные методы обучения;
- методы проблемного обучения;
- исследовательские методы.

На занятиях преподаватель может использовать широкий спектр методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский и другие.

Интерактивные методы обучения по дисциплине «История изобразительного искусства»

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, в курсе истории материальной культуры необходимо применять и интерактивные методы обучения.

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

Наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике курса являются методы дискуссии, эвристической беседы, групповая работа с иллюстративным материалом.

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая форма организации учебной деятельности студентов при проведении анализа объектов материальной культуры и произведений изобразительного искусства.

Самое важное и ответственное в организации дискуссии – постоянный контроль за ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло – данные функции, как правило, осуществляются преподавателем.

Во время дискуссии формируются такие важные компетенции как: владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способность к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства; способность формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры; способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной живописи, процессов формирования и развития основных течений в области искусства; способность к формированию личных позиций и выражению своего отношения к поискам и течениям в современном искусстве.

Метод *эвристической беседы* целесообразно применять на занятиях при анализе произведений, особенно если студенты уже имеют некоторые знания и их нужно вовлечь в поисковую деятельность. Суть эвристической беседы состоит в том, что обучаемым ставится конкретная задача, которую нужно решить «здесь и сейчас», в процессе выполнения анализа. При выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» открытию.

При освоении дисциплины необходимо использовать *исследовательские методы*. Основной особенностью исследовательских методов является достижение нового знания, которое студент достиг самостоятельно, благодаря чему оно приобретает для студента большую субъективную значимость.

Исследовательские методы способствуют формированию таких компетенций, как владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства.

Использование технологий активного и интерактивного обучения

№ п/п	Вид учебных занятий	Технологии активного и интерактивного обучения	Кол-во часов
1.1. Изобразительное искусство Древнего Египта	Семинарское занятие	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
1.3. Искусство Месопотамии	Доклад	Презентация доклада с последующим обсуждением, эвристическая беседа	4
2.1. Искусство Древней Греции	Тестовое задание	Письменное выполнение тестового задания	2
3.2. Искусство Западной Европы	Доклад	Презентация доклада с последующим обсуждени-	0,5

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «История изобразительного искусства»

Цель курса – формирование у студента системных знаний основополагающих понятий, терминов, необходимых для освоения курса «История изобразительного искусства»; знакомство с историей изобразительного искусства, с основными художественными стилями мировой изобразительного искусства от древнего мира до XX столетия, своеобразием изобразительного искусства в каждом из периодов.

Учебный курс предполагает знакомство с явлениями изобразительного искусства, с художественными стилями периодов. Освоение курса «История

изобразительного искусства» должно содействовать выработке у студентов навыков свободного владения основными понятиями в области истории изобразительного искусства, формированию умения выделить особенности каждого вида изобразительного искусства, знать признаки стиля художественного и авторского; развития первичных способностей к анализу памятников изобразительного искусства.

Требования к уровню освоения содержания курса. Студент должен:

- а) свободно оперировать основными категориями, понятиями, терминами в области истории изобразительного искусства;
- б) иметь представление о своеобразии стилей в истории изобразительного искусства;
- в) использовать полученные знания для первичного искусствоведческого анализа памятников изобразительного искусства;
- г) знать особенности жанра, художественные приемы в создании произведения изобразительного искусства.

Самостоятельная работа студентов предполагает реализацию ряда задач:

- освоение структуры искусствоведческого знания в области изобразительного искусства;
- освоение искусствоведческих методов исследования объектов изобразительного искусства;
- изучение специфических терминов в области изобразительного искусства;
- выработка умения обозначить место исследуемого объекта или группы объектов в современных им общих культурных процессах.

Успешное усвоение дисциплины «История изобразительного искусства» требует систематической самостоятельной работы.

Цель самостоятельной работы – формирование культурологического и художественного осмысления материала дисциплины, развитие культуры творческого мышления.

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное изучение учебной литературы, указанной в планах. Кроме устных ответов на вопросы, используется форма работы с рефератами по указанным примерным темам и тестовыми заданиями.

Ниже представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

ФОС для проведения текущего контроля включает типовые образцы тестовых заданий, примерные темы рефератов и вопросов для зачета.

ФОС для проведения промежуточной аттестации включают в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при проведении промежуточного контроля, а именно: характеристика структуры билета; критерии оценивания

устного ответа; примерный перечень вопросов; основные этапы подготовки реферативной работы; структура реферата; оформление реферата; перечень примерных тем для реферативных работ; описание шкалы оценивания реферативных работ.

Этот материал дает студентам конечный целевой ориентир в освоении дисциплины и поможет рационально построить самостоятельную работу.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «История изобразительного искусства»

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.