

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.Д9 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

по направлениям подготовки

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

профиль **Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение**
квалификация **Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель**

53.03.04 Искусство народного пения

профиль **Сольное народное пение**
квалификация **Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель**

Уровень образования – высшее образование (бакалавриат)

Форма обучения – заочная

Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «История искусств» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям подготовки высшего образования 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (уровень бакалавриата) ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2023.

Разработчик: Безгинова И.В., доцент кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского, кандидат культурологии, доцент

Рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин.

Протокол № 9 от «26» апреля 2023 г.

Зав. кафедрой /М.В. Рахимова/

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 образовательной программы	5
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	6
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	9
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	10
1.1.8. Объем дисциплины	10
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.....	12
1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	18
1.3. Список основной и дополнительной литературы	21
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	23
3. Методические указания для студентов	27
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	28

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Изучение дисциплины «История искусств» является неотъемлемой частью подготовки кадров высшей квалификации, будущих специалистов, реализующихся в области художественного творчества. В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования, обучаемые по основной профессиональной образовательной программе должны освоить данную дисциплину с тем, чтобы совершенствовать свои профессиональные знания, расширяя гуманитарный кругозор, выявляя смысловой контекст различных художественных и эстетических явлений, активизируя способность к гуманитарным обобщениям и широкому охвату реалий в рамках профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины способствует получению целостного представления об искусстве разных эпох от древности до современности, сопоставлению широкой панорамы художественной истории с явлениями и событиями музыкального искусства.

Подобный научно-методологический подход предполагает синтез искусствоведческого, исторического, культурологического, музыковедческого аспектов и подразумевает обобщение знаний студентов по истории искусства, эстетике, обществознанию, философии и других гуманитарных дисциплин на стыке со специальными учебными дисциплинами и курсами, составляющими основу профессионального вузовского образования для музыкантов разных специальностей.

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний, а также универсальных и ряда профессиональных компетенций будущего музыканта посредством осмысления основных исторических этапов мирового искусства, освоения комплексной художественно-эстетической проблематики.

Задачи дисциплины:

- конкретизировать знания обучаемых о наиболее значимых эпохах художественной истории;
- представить многообразие стилевых моделей, выработанных в процессе истории искусства;
- обобщить представления студентов о преемственности и диалоге национальных художественных школ и стилевых традиций;
- заинтересовать их образной панорамой искусства и вызвать потребность к самостоятельному изучению художественных явлений;
- поставить перед студентами одну из важнейших гуманитарных проблем – проблему творческого содержания мирового искусства;
- развивать навыки анализа произведений искусства;
- обучать студентов использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности;

- формировать представление о культурных традициях, преемственности базисных ценностей культуры и искусства, способах хранения, передачи и приобретения социокультурного опыта;
- способствовать формированию уважительного отношения к художественному наследию и традициям народов мира.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.Б.Д9 «История искусств» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования подготовки студентов по направлениям 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (уровень бакалавриата).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского кафедрой социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин.

Дисциплина «История искусств» базируется на знаниях, полученных в рамках соответствующих дисциплин среднего и высшего образования, в том числе на сумме знаний, полученных в результате изучения дисциплин «История мировой культуры», «Философия», «Отечественная история», «Художественная культура XX века» и др.

Этим определяется значимость дисциплины как важного элемента в системе саморазвития и профессиональной подготовки будущего специалиста-исполнителя: она формирует комплекс необходимых гуманитарных знаний, способствующих дальнейшему профессиональному совершенствованию, а также профессиональной и социокультурной коммуникации в условиях современной художественной культуры.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История искусства»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– универсальных (УК):

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

общепрофессиональных (ОПК):

- способность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные вехи мировой художественной истории (от древности до конца XIX в. – Древность, Античность, Средневековье и т.д.);
- основные стилевые направления в европейском и русском искусстве (барокко, классицизм, рококо, сентиментализм и т.д.);
- особенности художественного мировоззрения, присущие человеку той или иной культурно-исторической эпохи;
- специфику выразительных средств художественного языка, отличающую произведения того или иного стиля и художественной эпохи;
- наиболее значимые персоналии истории мирового искусства.

уметь:

- устанавливать смысловые связи между изучаемыми художественными явлениями, соотносить их с мировоззрением и стилевыми течениями определенной исторической эпохи;
- пользоваться различными источниками информации об истории мирового искусства, систематизировать и обобщать полученные сведения о художественных явлениях и их специфике;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения на заданную тему, сравнительный анализ изучаемого материала);
- использовать приобретенные знания в практической (учебной и профессиональной) деятельности, а также в повседневной жизни;

владеть:

- навыками выполнения основных видов учебных и творческих заданий (доклады и сообщения на заданную тему, сравнительный анализ изучаемого материала и др.);
- навыками аргументации и объяснения собственных суждений;
- навыками применения приобретенных знаний в практической (учебной и профессиональной) деятельности, а также в повседневной жизни.

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции	
<p>УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально - историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>Имеет представление:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о цивилизационном характере российской государственности, её основных особенностях, ценностных принципах и ориентирах; - о ключевых смыслах, этических и мировоззренческих доктринах, сложившихся внутри российской цивилизации и отражающих её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер; - о наиболее вероятных внешних и внутренних вызовах, стоящих перед лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, ключевых сценариях перспективного развития России; <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представляет их в актуальной и значимой перспективе; - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость); <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личного ха-

	<p>рактера;</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.
Общепрофессиональные компетенции	
<p>ОПК-1 способность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы исторического развития музыкального искусства; - композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, - жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; - основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; - теоретические и эстетические основы музыкальной формы; - основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; - основные принципы связи гармонии и формы; - техники композиции в музыке XX-XXI вв. - принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; - различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально - культурного процесса; - выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; - выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; - самостоятельно гармонизовать мелодию; - сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; - исполнять на фортепиано гармонические последовательности; - расшифровывать генерал-бас; - производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; <p>Владет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональной терминологией;

	<ul style="list-style-type: none"> - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; - навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; - приемами гармонизации мелодии или баса.
--	--

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально–технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально–технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально–техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет–ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История искусств» 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 четырех обучающихся. Период издания – последние 5-10 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-

видео фондами, мультимедийными материалами, согласно виду и специализации ООП.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, 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

1. Windows XP (7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Перечень информационно-справочных систем

1. Электронный справочник «Информио» - <http://www.informio.ru/>
2. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов 108, в том числе:

- контактная форма работы составляет 16 часов (лекции – 12 часов, групповые занятия – 4 часа);
- самостоятельная работа – 92 часа;

Время изучения дисциплины – 5-6 семестры.

Формы текущего контроля:

- семинары;

Формы промежуточного контроля:

- зачет – 6 семестр.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

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

№ п/п	Наименование разделов, тем дисциплины	Объем в часах по видам работы				Формы контроля успеваемости
		Всего	Лекционные	Практические (Семинары)	Самостоятельная работа	
	Раздел 1. Искусство Древности, Античности и Средневековья					
1.1.	Искусство Древности и Античности	23	2	–	15	Устный опрос
1.2.	Искусство средневекового мира	23	2	–	15	Устный опрос
	Раздел 2. Западноевропейское искусство XIV – XIX вв.					
2.1	Западноевропейское искусство XIV – XVI вв.	24	2	–	16	Устный опрос
2.2	Западноевропейское искусство классической эпохи	26	2	2	16	Семинар
	Раздел 3. Русское искусство X – XIX вв.					
4.1	Русское искусство X – XVII вв.	23	2	–	15	Устный опрос
4.2	Русское искусство классической эпохи	25	2	2	15	Семинар
	Промежуточный контроль					зачет
Итого:		108	12	4	92	

1.2.2. Содержание лекционных занятий

РАЗДЕЛ 1. Искусство Древности, Античности и Средневековья

Тема 1. Искусство Древности и Античности

Проблема происхождения искусства. Многообразие трактовок и подходов к данному вопросу.

Древний мир: понятие, хронологические рамки, важнейшие культурно-исторические этапы. Культовый (сакрально-символический) характер древнего искусства. Значение художественного канона. Синкретизм как специфическая черта. Универсальность художественного языка и средств выразительности.

Жанровое разнообразие литературы и письменных источников. «Эпос о Гильгамеше».

Архитектурные памятники и строительная техника. Зиккурат – основной тип переднеазиатских сооружений. Зиккурат в Уре. «Небесные ворота» Иштар в Вавилоне. Зиккурат Этеменанки. Типы культовых сооружений древнего Египта: мастаба, пирамида, скальный и гипостильный (колонный) храмы. Выдающиеся памятники древней архитектуры.

Стереотипность изобразительного искусства. Основные типы изображений. Статуя-адорант. Скульптурные рельефы. Победные стелы царей Нарам-Сина и Хаммурапи. Древнеегипетская скульптура: статуя царского писца Каи; парный портрет царевича Рахотепа и его жены Нофрет; портреты царицы Нефертити.

Богатство форм декоративно-прикладного искусства. Техники инкрустации и мозаики. Глиптика.

Античное искусство: понятие, хронологические рамки, периодизация. Античная модель культуры.

Философско-эстетическая концепция древних греков.

Литература. Система родов и жанров. Эпос, лирика и драма. Гомеровский вопрос. Эпос Гесиода (кон. VIII – нач. VII вв.). Выдающиеся поэты и драматурги древней Греции.

Архитектурная система древней Греции. Понятие ордера. Северный (дорический), южный (ионический), коринфский ордер. Выдающийся памятник древнегреческой архитектуры – афинский Акрополь (V в. д.н.э.).

Скульптура древнегреческой классики. Творчество Фидия (вт./тр. четв. V в. д.н.э.), Поликлета (вт. пол. V в. д.н.э.), Мирона (сер. V в. д.н.э.), Праксителя (вт. треть IV в. д.н.э.). Творчество Лисиппа (вт. пол. IV в. д.н.э.).

Особенности римского художественного стиля: прозаизм, практическая направленность искусства, опора на греческие достижения.

Римская комедия. Творчество Плавта (ок. 274-184 гг. д.н.э.) и Теренция (ок. 195-159 гг. д.н.э.). Поэтические жанры. Наследие Катулла (87-54 гг. д.н.э.), Вергилия (70-19 гг. д.н.э.), Горация (65-8 гг. д.н.э.), Овидия (43-18 гг. д.н.э.). Сатира.

Архитектурные достижения древнего Рима. Основные типы инженерных и гражданских сооружений: дороги, акведуки, термы, амфитеатры, виллы, триумфальные арки и колонны. Тип конструкции – арка. Форум как центральный архитектурный ансамбль. Выдающийся памятник римского зодчества – Пантеон («храм всем богам»). Колизей – самый грандиозный амфитеатр античности.

Скульптура древнего Рима. Парадные и камерные портреты. «Протокольно-повествовательный» рельеф.

Тема 2. Искусство средневекового мира

Средневековье: понятие, хронологические рамки, особенности мировоззрения.

Влияние христианской идеологии на содержание искусства средневекового Запада и Византии. Творческий процесс средневекового мастера. Синтез искусств как основа художественной модели средневековья.

Значение архитектурного ансамбля. Символика храма. Романское и готическое зодчество Франции, Германии, Англии. Особенности конструкции и композиции. Типы сводов. Стилиевые особенности готической архитектуры.

Специфика византийской архитектуры. Конструктивный план крестово-купольного храма. София Константинопольская – выдающийся памятник христианского зодчества Византии.

Скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство как фрагменты храмовой модели. Техника витража. Национальные школы скульптуры и книжной миниатюры.

Иконопись и ее роль в храмовом синтезе искусств. Теория «образа» и «подобия». Иконописный канон. Ведущие сюжеты и образы. Иконография изображений Христа, Богородицы, святых, праздников.

РАЗДЕЛ 2. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIV – XIX ВВ.

Тема 1. Западноевропейское искусство XIV – XVI вв.

Эпоха Возрождения: понятие, хронологические рамки, периодизация. Философско-эстетические основы искусства эпохи.

Ренессанс как время реформации мировоззрения. Формирование гуманистических идеалов и гуманитарного комплекса знаний о мире. Антропоцентризм. Роль античной традиции в искусстве эпохи. Философские, эстетические и литературные достижения.

Южное Возрождение. Гуманистические идеалы итальянской литературы. «Божественная комедия» Данте Алигьери (1265-1321) и трактаты Ф. Петрарки (1304-1374). Светская тематика новеллистики и сонетов. «Декамерон» Дж. Боккаччо (1313-1375).

Научные открытия художников Италии: геометрическая и световоздушная перспектива, техника «сфумато», законы анатомии. Творчество Джотто (ок.

1276-1321). Универсальный гений Л. да Винчи (1452-1519) и Микеланджело (1475-1564). Выдающиеся живописцы Рафаэль (1483-1520), С. Боттичелли (1445-1510), Тициан (ок.1470 – 1480-х гг. – 1576).

Станковая скульптура эпохи Возрождения. Тип свободно стоящей статуи. Творчество Донателло (1386-1466) и А. Верроккьо (1435/36-1488).

Архитектурные творения Ф. Брунеллески (1377-1446).

Северное Возрождение. Стилиевые особенности и специфика культуры «северных» европейских стран.

Образное и тематическое содержание литературы. Философская сатира С. Бранта (1458-1521) и Ф. Рабле (1494-1553). Античные и итальянские реминисценции в поэзии «Плеяды» (Франция). Творчество П. Ронсара (1524-1585). Художественный феномен У. Шекспира (1564-1616). «Золотой век» испанской драматургии. Жанр романа в творчестве М. Сервантеса де Сааведры (1547-1616).

Живопись Возрождения в Нидерландах и Германии. Бюргерская культура в произведениях Я. ван Эйка (ок. 1390-1441) и Р. ван дер Вейдена (ок. 1400-1464). Творчество А. Дюрера (1471-1528). Философская проблематика творчества М. Грюневальда (ок.1460/70-1528), И. Босха (ок.1450/60-1516) и П. Брейгеля (ок.1525/30-1569). Выдающийся портретист Г. Гольбейн Младший (ок.1497/98-1543). Художественный гений Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541-1614).

Тема 2. Западноевропейское искусство классической эпохи

Стилевая разнородность художественного творчества эпохи.

Классицизм. Временные рамки. Значение термина. Идеалы разумности, гармонии, гражданственности, историзма, порядка. Античная культура как образец. Система жанров. Значение трагедии. Общественный пафос классицистского искусства. Роль Просвещения в формировании идеалов стиля.

Литература классицизма. Выдающиеся драматурги классицизма – П. Корнель (1606-1684), Ж. Расин (1639-1699), Ж.-Б. Мольер (1622-1673). Значение дидактических жанров.

Классицизм в архитектуре и скульптуре Франции. Ориентация на античные модели. Применение греческой ордерной системы и метода работы по образцам. Деятельность Ж. Ардуэн-Мансара (1646-1708), Ж.А. Габриэля (1699-1782), Ж.Ж. Суффло (1713-1780), Ж. Годуэна (1737-1818). Выдающиеся скульпторы классицизма – Ф. Жирардон (1628-1715), А. Куазевокс (1640-1720), Г. Кусту (1677-1746), Ж.-Б. Пигаль (1714-1785), Ж.-А. Гудон (1741-1828). Творчество А. Кановы (1757-1822).

Н. Пуссен (1594-1665) – основоположник классицизма в живописи, теоретик и практик искусства. Содержание теории художественных модусов. Значение исторического жанра в творчестве мастера. Создатель классицистского пейзажа К. Лоррен (1600-1682).

Барокко. Понятие. Временные рамки. Особая роль декоративизма. Художественная теория аффекта. Театральность и драматизация как стилиевые приемы. Эмоциональное содержание произведений. Понятие пафоса (патетики).

Литература стиля барокко. Поэзия Дж. Марино (1569-1625) и Л. де Гонгора-и-Арготе (1561-1627).

Барокко в Италии. Архитектурные шедевры Д. Фонтана (1543-1607), Ф. Борромини (1599-1667) и Б. Лонгена (1598-1682). Творчество Дж.Л. Бернини (1598-1680).

Художественный феномен М. Караваджо (1573-1610). Монументальная живопись итальянского барокко. Деятельность болонской Академии и братьев Карраччи. Творчество Г. Рени (1575-1642), П. Кортоне (1596-1669), Дж.Б. Гаулли (1639-1709), А. Поццо (1642-1709), Дж.Б. Тьеполо (1696-1770).

Барокко во Фландрии. Творчество П.П. Рубенса (1577 - 1640), Я. Йорданса (1593-1678), А. ван Дейка (1599-1648). Жанр натюрморта в творчестве «малых» голландцев и фламандцев.

Барокко в Испании. Творчество Х. Риберы (1591-1652), Ф. Сурбарана (1598-1664), Э. Мурильо (1617-1682).

Архитектура французского и немецкого барокко.

Идеи рококо и сентиментализма: общая характеристика стилей.

Романтизм. Временные рамки. Значение термина. Роль субъективного опыта художника. Формирование романтического типа героя (исторического типа личности). Значение творческого воображения, фантазии, вымысла. Мир природы и мир человека в романтических произведениях.

Роман как лирико-психологическая и философская эпопея в творчестве английских и немецких художников.

Живопись английского и немецкого романтизма. Роль пейзажа. Творчество Дж. Констебла (1776-1837) и У.Тернера (1775-1851). Символические пейзажи К.Д. Фридриха (1774-1840).

Революционный романтизм во Франции. Значение термина. Социальная тематика произведений. Деятельность Т. Жерико (1791-1824) и Э.Делакруа (1798-1863). Образцы восточной экзотики в творчестве романтиков.

Поэзия повседневности в живописи немецких и австрийских художников. Бидермайер и его представители: М. Швинд (1804-1871), К. Шпицвег (1808-1885), Л. Рихтер (1803-1884), Ф. Вальдмюллер (1793-1865).

Реализм. Тенденции реалистического искусства в эпоху Нового времени. Реалистические портреты и бытовые картины голландских художников. Творчество Ф. Хальса (1581/85-1666). Феномен Рембрандта (1608-1669). Реалистический гений Д. Веласкеса (1599-1664). Крестьянский жанр в творчестве Л. Ленена (1593-1648). Реалистические тенденции в творчестве Ж.Б.С. Шардена (1699-1779).

Художественный язык критического реализма. Деятельность У. Хогарта (1697-1764).

Формирование художественной теории реализма в XIX в. Идеи стиля в литературе. Художественно-философский анализ социальной среды. Принцип правдоподобия и исторической достоверности. Метод натурализма и критического наблюдения.

Литературные шедевры О. де Бальзака (1799-1850), Ч. Диккенса (1812-1870), У. Теккерея (1811-1864).

Реализм в живописи Ж.Ф. Милле (1814-1875), Г. Курбе (1819-1877), О. Домье (1808-1879).

РАЗДЕЛ 3. РУССКОЕ ИСКУССТВО X – XIX ВВ.

Тема 1. Русское искусство X – XVII вв.

Философско-эстетические основы древнерусского искусства. Хронологические рамки. Христианство и язычество как духовный фундамент древнерусского мирозерцания. Мифопоэтическое сознание древних славян. Категории творчества, красоты, произведения, мастерства в христианском и языческом аспектах. Роль догматического богословия и эстетики Византии. Значение духовной практики в жизни художника.

Архитектура древней Руси. Православная поэтика и символика собора. Особенности внешней и внутренней композиции храма. Крестово-купольная система.

София Киевская – выдающийся образец христианского зодчества древней Руси. Местные архитектурные школы: московская, новгородская, владимиро-суздальская.

Особенности архитектурного творчества XVI - начала XVII вв. Феномен шатрового зодчества.

Мастера иконописания и монументальной живописи X - XVI вв.

Особенности иконописного произведения. Византийские (греческие) традиции и каноны. Роль иконы в жизни русских христиан. Иконописный образ – живописная «книга» и идеальное представление. Иконостас: определение, композиция. Образы деисусного и праздничного чинов.

Выдающиеся мастера иконописи. Творчество А. Рублева (ок. 1360-1430). Русская христианская культура в образе «Троицы». Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля.

Творчество Ф.Грека (ок. 1340-после 1405). Философско-эстетические идеи исихазма в произведениях иконописца. «Троица» Ф. Грека – образец эстетики «грозного духоблистания».

Новые эстетические задачи живописи в творчестве Дионисия (ок. 1440-после 1503). Богородичный цикл фресок собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.

Новгородская школа иконописи. Эпический характер образов. Роль повествовательного элемента. Светское и религиозное в иконах типа «чудеса», «житие», «летописец». Колористические особенности.

Монументальная живопись древней Руси. Книжное значение фресок. Росписи соборов Москвы, Владимира и Новгорода.

Духовные и светские идеалы русской живописи XVII века. Секулярные тенденции в культуре столетия и их влияние на содержание искусства. Роль церковной реформы в изменении художественных ориентиров эпохи.

Формирование светской эстетики живописи. Деятельность С. Ушакова (1626-1686) и его мастерской. Живопись как «зерцало жизни». Парсуна – первый русский светский портрет. Новый язык иконописи.

Тема 2. Русское искусство классической эпохи

Художественные идеи европейских стилей в русском искусстве.

Барокко. «Нарышкинский стиль» в архитектуре XVII в. Барочное искусство петровской эпохи. Творчество Д. Трезини (ок. 1670-1734), И.П. Зарудного (?-1727), Б.-К. Растрелли (1675-1744).

Барокко елизаветинской и екатерининской эпох. Деятельность Ф.-Б. Растрелли (1700-1771). Создание дворцово-парковых ансамблей в Петергофе, Царском Селе, Петербурге. Декоративное богатство дворцовых интерьеров.

Репрезентативный (парадный) портрет в творчестве И.Я. Вишнякова (1659-1761), А.П. Антропова (1716-1795), И.П. Аргунова (1729-1802).

Русский классицизм. Значение национальной истории как сюжетного источника произведений.

Петербургская архитектурная школа. Теория «образцовых проектов». Деятельность А.Ф. Кокоринова (1726-1772), И.Е. Старова (1745-1808), Дж. Кваренги (1744-1817), Ч. Камерона (1740-е гг.-1812), А.Н. Воронихина (1759-1814), А.Д. Захарова (1761-1811), Т. де Томона (ок. 1760-1813).

Московская архитектурная школа. Творчество В.А. Баженова (1737 или 1732/8-1799), М.Ф. Казакова (1738-1812), О.И. Бове (1784-1834), Д.И. Жилярди (1788-1845), А.Г. Григорьева (1782-1868).

Историческая живопись А.П. Лосенко (1737-1773). Классицистский портрет в творчестве Д.Г. Левицкого (1735-1822).

Идеалы стиля в скульптурных произведениях Ф.И. Шубина (1740-1805), Э.-М. Фальконе (1716-1791), М.И. Козловского (1753-1802). Выдающийся скульптор-классицист – И.П. Мартос (1754-1835).

Русский романтизм и сентиментализм. Эстетические установки и художественные особенности. Русская старина как объект изображения. Деятельность О.А. Кипренского (1782-1836). Романтизация пейзажа в работах С.Ф. Щедрина (1791-1830). Поэтические образы итальянской природы. Академический романтизм. Творчество К.П. Брюллова (1799-1852).

Сентиментализм в литературе и живописи. Жанр камерного портрета в творчестве В.Л. Боровиковского (1757-1825) и В.А. Тропинина (1776-1857). Черты стиля в произведениях А.Г. Венецианова (1780-1847). Поэтизации бытового жанра.

Реализм. Роль революционно-демократических идей в художественной практике. Ведущая роль литературы и живописи.

Критический реализм. Социальная сатира как основной художественный прием в произведениях П.А. Федотова (1815-1852) и В.Г. Перова (1834-1882).

Объединение «Товарищество передвижных художественных выставок». Реализм – основное средство общественной пропаганды искусства. Принципы

народности и современности. Полемика с академизмом и субъективно-идеалистическим искусством.

И.Н. Крамской (1837-1887) – идеологический лидер «Товарищества передвижников». Реалистические портреты художника и социальный идеал положительной личности. Выдающийся представитель русского реализма – И. Е. Репин (1844-1930). Бытовой жанр в творчестве передвижников. Зарисовки русской жизни В.М. Максимова (1844-1911), Г.Г. Мясоедова (1834-1911), Н.Е. Маковского (1846-1920), Н.А. Ярошенко (1846-1898). Реалистический пейзаж. Деятельность А.К. Саврасова (1830-1897), И.И. Шишкина (1832-1898), Ф.А. Васильева (1850-11573), А.И. Куинджи (1340-1910). В.Д. Поленов (1844-1927) и И.И. Левитан (1860-1900) – создатели шедевров национального лирического пейзажа.

Традиции реализма в исторической живописи. Творчество А. А. Иванова (1806-1858) и В.И. Сурикова (1848-1916).

Реализм в скульптуре. Деятельность М.М. Антокольского (1842-1902).

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 искусств».

Семинарское занятие № 1.

Западноевропейская культура классической эпохи

Вопросы

1. Своеобразие национальных школ живописи барокко и классицизма (Италия, Испания, Фландрия, Франция – на выбор).
2. Архитектура европейских стилей барокко и классицизма (на выбор).
3. Художественные открытия мастеров рокайльной живописи (Ф. Буше, А. Ватто, О. Фрагонар – на выбор).
4. Литература английского и французского сентиментализма: жанры, мастера, выдающиеся произведения (на примере творчества А.-Ф. Прево, Ж.-Ж. Руссо, С. Ричардсона, Л. Стерна).
5. Мастера живописи романтизма (на выбор).
6. Художественная теория и течения реализма: критический, натуралистический и социальный реализм (на выбор).

Основная литература

1. Гнедич, П.П. История искусств: в 3 т. Зодчество, живопись, ваяние [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич. – СПб.: Лань, 2013. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/32034>.
2. Гнедич, П.П. История искусств: в 3 т. Зодчество, живопись, ваяние. [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич. – СПб.: Лань, 2013. – Т.2. Эпоха Возрождения. – 691 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32035>.
3. Гнедич, П.П. История искусств: в 3 т. Зодчество, живопись, ваяние. [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич. – СПб.: Лань, 2013. – Т. 3. От эпохи Возрождения до наших дней. – 870 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32133>.
4. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 456 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91845>.
5. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 448 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90837>.

Дополнительная литература

1. Библиотека по истории искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа на 01.02.2017: <http://artyx.ru/books/index.shtml>, свободный. – Загл. с экрана.
2. История искусств [Текст]: учеб. пособие / Г.А. Коробова [и др.]; под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2014. – 680 с.
3. Луков, В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней / В.А. Луков. – М.: Академия, 2009. – 512 с.
4. Мировая художественная культура: российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artclassic.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
5. Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная биб-ка нехудож. лит-ры для уч-ся средних и высш. учеб. заведений. – М., 2006–2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>.
6. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

Семинарское занятие № 2 Русское искусство классической эпохи

Вопросы

1. Аристократические идеалы и «золотой век» отечественной культуры.
2. Идеи романтизма и реализма в русской литературе XIX в.: творчество В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др. (на выбор).
3. Романтизм в русской живописи XIX столетия.
4. Мастера критического реализма в русской живописи.
5. Товарищество передвижных выставок: история объединения, персоналии, общественная деятельность.
6. Шедевры русского реализма в изобразительном искусстве: И.Н. Крамской, И.Е. Репин, В.И. Суриков и др. (на выбор).

Основная литература

1. Гнедич, П.П. История искусств: в 3 т. Зодчество, живопись, ваяние [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич. – СПб.: Лань, 2013. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/32034>.
2. Гнедич, П.П. История искусств: в 3 т. Зодчество, живопись, ваяние. [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич. – СПб.: Лань, 2013. – Т.2. Эпоха Возрождения. – 691 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32035>.
3. Гнедич, П.П. История искусств: в 3 т. Зодчество, живопись, ваяние. [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич. – СПб.: Лань, 2013. – Т. 3. От эпохи Возрождения до наших дней. – 870 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32133>.
4. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 456 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91845>.
5. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 448 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90837>.

Дополнительная литература

1. Березовая, Л.Г. История отечественной культуры [Электронный ресурс]: учеб. / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 488 с. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/612F638B-F351-43BF-BED9-5960A6CE98CA#page/1>.

2. Горелов, А.А. История русской культуры [Текст]: учеб. / А.А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 387 с. – (Профессиональное образование).
3. История искусств: учеб. пособие по направл. «Искусства и гуманитарные науки» / [Г.А. Коробова и др.]; под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2014. – 680 с.
4. Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная биб-ка нехудож. лит-ры для уч-ся средних и высш. учеб. заведений. – М., 2006–2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>.
5. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Гнедич, П.П. История искусств: в 3 т. Зодчество, живопись, ваяние [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич. – СПб.: Лань, 2013. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/32034>.
2. Гнедич, П.П. История искусств: в 3 т. Зодчество, живопись, ваяние. [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич. – СПб.: Лань, 2013. – Т.2. Эпоха Возрождения. – 691 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32035>.
3. Гнедич, П.П. История искусств: в 3 т. Зодчество, живопись, ваяние. [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич. – СПб.: Лань, 2013. – Т. 3. От эпохи Возрождения до наших дней. – 870 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32133>.
4. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 456 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91845>.
5. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 448 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90837>.

Дополнительная литература

1. Березовая, Л.Г. История отечественной культуры [Электронный ресурс]: учеб. / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 488 с. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/612F638B-F351-43BF-BED9-5960A6CE98CA#page/1>.

2. Библиотека по истории искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа на 01.02.2017: <http://artyx.ru/books/index.shtml>, свободный. – Загл. с экрана.
3. Горелов, А.А. История русской культуры [Текст]: учеб. / А.А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 387 с. – (Профессиональное образование).
4. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы. От античности до наших дней [Электронный ресурс]: учеб. для академ. бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 330 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/46694ABC-134E-493E-A829-EB9427EF1612>.
5. Ильина, Т.В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Электронный ресурс]: учеб. для академ. бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 501 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/007D83C2-E234-4437-BD73-CA69FD09DA02>.
6. История искусств: учеб. пособие по направл. «Искусства и гуманитарные науки» / [Г.А. Коробова и др.]; под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2014. – 680 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. **Рукопт** [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – М., 2010. - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>.
2. 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/>.
3. **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: <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>
4. **Единое окно доступа к образовательным ресурсам** [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/>, свободный.
5. **Российское образование** [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный.

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

7. **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.

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

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «История искусств»

В процессе преподавания курса «История искусств» следует учитывать ряд специфических задач обучения студентов. Усвоение искусствоведческих знаний имеет свои особенности:

1. в качестве предмета изучения выступают обобщенные явления – культурно-исторические эпохи и художественно-стилевые направления, сущность которых раскрывается через совокупность различных артефактов, принадлежащих определенному временному периоду. Этим и определяется сложность процесса изучения: целостное системное представление о той или иной художественной эпохе, мировоззренческих основах стилового направления формируется путем осмысления разнообразных по природе и художественному языку феноменов, событий, произведений;

2. вследствие этого в ходе обучения необходимо сочетать несколько методологических подходов к рассматриваемым явлениям. Наибольшее значение имеют исторический и системно-целостный (стилевой) подходы: первый позволяет изучить определенный артефакт в отношении к культурной среде, в недрах которой он возникает; второй дает возможность систематизировать разрозненные впечатления от различных произведений искусства (в области литературы, архитектуры, музыки, скульптуры, живописи), осмыслив их с точки зрения признаков, характерных для определенного стилового направления.

3. изучение художественных явлений (произведений искусства, персоналий, эстетических идей) требует не только логического, но и образного и наглядно-действенного мышления, а также развитого воображения. В ходе лекций рекомендуется широко использовать наглядный материал и ТСО, способствующие активизации данных качеств студента. Кроме того, важна и лексическая образность речи лектора: яркость и живописная зрелищность, иллюстративность слова немало влияют на характер и результат восприятия учебного материала.

4. в процессе обобщения и систематизации отдельных художественных явлений, принадлежащих историко-культурной эпохе или стилю, следует опираться на:

- ключевые понятия, характеризующие специфические художественные приемы, видовую и жанровую системы, технологию искусства (в форме тезауруса, терминологического минимума, определений);
- осмысление механизмов возникновения и историко-культурного бытования художественного стиля;
- описание важнейших закономерностей его развития и дальнейшей эволюции в рамках определенной национальной культуры;
- изучение ведущих видов художественного творчества, доминирующих в тот или иной исторический период, в рамках стилевого направления;
- системное осмысление социально-экономических, мировоззренческих (идеологических, религиозно-философских), эстетических факторов, повлиявших на специфику художественного языка.

5. особо следует уделять внимание разнообразию исследовательских позиций при изучении того или иного художественного явления.

Понимание закономерностей художественно-творческих процессов может способствовать уяснению студентом целостного образа той или иной культурной эпохи.

Интерактивные методы обучения по дисциплине «История искусства».

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, в курсе Истории искусства необходимо применять 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.

В педагогической науке и практике к интерактивным методам обучения традиционно относят следующие: дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов и т.д. Практически каждый их перечисленных методов может быть использован в процессе освоения дисциплины «История искусства», однако наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике курса являются методы дискуссии с элементами ролевого и игрового моделирования, эвристической беседы, метод проектов.

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 семинаров, которых в курсе гармонии предусмотрено достаточно много.

При подготовке к семинару в форме дискуссии необходимо определить общую тему семинара, распределить тематические рубрики для подготовки материала (сообщений, докладов) между конкретными студентами, установить порядок и регламент выступлений участников. В ходе семинара все обучающиеся заслушивают докладчиков, а затем происходит обсуждение выступлений в форме дискуссии. Возможно и другое построение учебной дискуссии, при котором все обучающиеся в группе готовят выступления по всем тематическим рубрикам семинара, а затем происходит общее обсуждение в форме дискуссии. Самое важное и ответственное в организации дискуссии – постоянный контроль над ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло – данные функции, как правило, осуществляются преподавателем.

Дискуссия может быть организована с элементами *игрового и ролевого моделирования*. При этом группа студентов делится на подгруппы, выполняющие различные (как правило, противоположные) роли, например, докладчиков и оппонентов, новаторов и ретроградов, защитников и критиков и пр. Группы студентов, занимающие в дискуссии противоположные позиции и выполняющие различные роли, должны использовать все имеющиеся знания, умения и навыки для научного обоснования и отстаивания своей профессиональной позиции, аргументации высказанных мыслей с целью переубеждения оппонентов.

Во время дискуссии формируются такие важные компетенции как: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способность к самоорганизации и самообразованию; способность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам.

Метод *эвристической беседы* целесообразно применять на семинарских занятиях при выполнении анализа определенных культурных текстов, либо художественных произведений, принадлежащих конкретной исторической эпохе. Например, эвристические задачи могут решаться при выполнении следующих видов заданий:

– найти в анализируемом тексте содержательные черты, характерные для мировоззрения, эстетики, философских принципов определенной культурной эпохи;

– найти в художественном произведении выразительные средства, приемы, тематические и образные аналогии, позволяющие соотнести его с той или иной стилевой и историко-культурной традицией и т.д.

При выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к поиску верного решения.

С помощью эвристической беседы можно оптимизировать формирование таких компетенций, как: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; способность на

научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований; способность осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода.

При освоении дисциплины необходимо использовать *исследовательские методы*, в частности *метод проектов*. Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает получение практического результата – образовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм, презентация, статья в газете и др. Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта обучающиеся используют не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу. При этом роль педагога сводится к наблюдению, консультированию и направлению процесса анализа результатов в случае необходимости.

В курсе истории искусства метод проектов целесообразно применять при подготовке студентами докладов на научные конференции, выступлений на семинарах, научных статей и презентаций, а также при написании самостоятельных творческих и научных работ. В данных формах работы велика роль самостоятельного научного поиска, требующего актуализации усвоенных знаний, привлечения новой информации, активной работы с разнообразными источниками. Основной особенностью исследовательских методов, в том числе и метода проектов, является достижение нового знания, нового творческого результата, новой истины, которую студент постиг самостоятельно, благодаря чему она для него приобретает 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; способность к самоорганизации и самообразованию; способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией; способность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам; способность ориентироваться в специаль-

ной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу, научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях.

В случае возникновения форс-мажорных ситуаций учебный курс преподавателем должен быть разработан для проведения обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «История искусств»

В начале обучения необходимо ознакомиться с программой курса и общими требованиями к его освоению, отраженными в следующих обязательных разделах:

- календарно-тематический план курса;
- перечень тем, подлежащих самостоятельному изучению;
- список основных учебных пособий и рекомендуемой литературы;
- задания для семинарских занятий;
- список контрольных вопросов к зачету;
- контрольные тестовые задания для проверки результатов обучения.

Изучение учебного курса «История искусств» предполагает знакомство с материалом, выстроенным по принципу исторической хронологии и сменяемости культурных эпох. Этим объясняется необходимость его последовательного освоения, от темы к теме, что позволяет уяснить логику и динамику социально-исторических, духовных (религиозных) и художественно-эстетических тенденций, обусловивших развитие мирового искусства. Рекомендуется внимательно ознакомиться с изложением отдельной темы в основной учебной литературе, после чего обратиться к контрольным вопросам по данной теме, с целью уяснения качества приобретенных знаний. В процессе освоения учебного материала по каждому из блоков важно:

- получить четкое представление об объекте изучения и содержании основных вопросов по теме, овладеть необходимым информационным минимумом;
- осмыслить социально-экономические, религиозно-философские (идеологические), эстетические тенденции эпохи, определить характер их влияния на творческие процессы и художественную практику;
- составить представление о специфических чертах художественного стиля (стилевого направления);
- освоить понятийный аппарат (терминологию), представленный в каждом из разделов программы, опираясь на основные учебные пособия и терминологический минимум (включен в материалы программы);
- овладеть методами и методиками сбора информации;
- выработать представление о круге исследовательских проблем и перспективных направлений в развитии современной истории искусства.

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо выполнение письменных тестовых заданий. Они позволяют проверить качество знаний как о ключевых искусствоведческих понятиях и терминах, так и о важнейших художественных явлениях.

Особое внимание следует уделить освоению разделов, посвященных изучению западноевропейского и русского искусства XIX в. – начала XX вв., вследствие неоднородности и объемности данного материала.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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.