

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 ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

по специальности
54.05.02 Живопись
(уровень специалитета)

Специализация
Художник-живописец (станковая живопись)

Квалификация
Художник-живописец (станковая живопись)

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 6 лет
Форма обучения – очная

Челябинск

Рабочая программа дисциплины «История отечественного искусства и культуры» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, специализация «Художник-живописец (Станковая живопись)».

Разработчик: Г.С.Трифонова, доцент кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского, кандидат исторических наук, доцент.

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.4. Объем дисциплины	7
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	8
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	8
2.2. Содержание лекционных занятий: виды практических заданий.....	12
2.3. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	21
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	22
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	23
3.2. Список основной и дополнительной литературы	23
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	24
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	25
5. Методические рекомендации преподавателю.	26
6. Методические указания для студентов	27
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	27
8. Организация самостоятельной работы для инвалидов.....	28
9. Процедура оценивания результатов обучения инвалидов.....	29

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» является

- формирование базисных знаний истории зарубежного искусства и культуры на основе усвоения терминологии и категориального аппарата, историко-стилевой периодизации основных этапов зарубежного искусства и культуры;
- формирование представлений студентов – будущих живописцев о смене этапов истории искусства и художественно-исторических эпох, о закономерностях и причинно-следственных связях динамики процессов в мировом искусстве, смены стилей, направлений, течений, творчестве выдающихся архитекторов, живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративного искусства;
- приобретения способности анализировать произведения искусства, фокусирующие в себе определяющие качества историко-художественного процесса;
- формирование системы взглядов на искусство и историю зарубежного искусство в процессе самоопределения в перспективе самостоятельной творческой деятельности.

Задачи дисциплины:

- представить характеристику основных этапов развития искусства;
- увязать в сознании студента сложные семантические связи общественной и духовной жизни с общими тенденциями художественного процесса;
- научить рассматривать памятники архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства комплексно, во взаимосвязи формы и содержания;
- соединить вопросы по истории и теории искусства с практическими задачами, творческой деятельностью студентов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.Б.Д9 «История зарубежного искусства и культуры» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 54.05.02. Живопись, специализация «Художник-живописец (станковая живопись)» (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой СГиППД института.

Дисциплина «История зарубежного искусства и культуры» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплин «История изобразительного искусства» и «Мировая художественная культура» в системе среднего профессионального образования.

Учебная дисциплина «История зарубежного искусства и культуры» носит междисциплинарный характер, её изучение подкрепляется изучением таких дисциплин как «История», «История литературы», «Культурология», «Психология и педагогика» и синхронно с изучением «Истории отечественного искусства и культуры». Полученные посредством изучения дисциплины знания развивают кругозор, образное мышление, эстетическое восприятие мира, способствуют формированию целостного представления о мировой культуре и о ее региональных разновидностях и достижениях. Усвоение курса дисциплины дает представление о месте в ней отечественной культуры и искусства, а также о его возможных путях и перспективах развития.

Кроме того дисциплина «История зарубежного искусства и культуры» способствует освоению практических и специальных дисциплин, таких как «Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции» и др., так как формирует эстетический вкус и ориентирует на усвоение высших достижений в области культуры и искусства.

На занятиях студенты знакомятся с основными тенденциями развития зарубежного искусства и культуры, учатся анализировать художественные произведения в контексте исторической ситуации и миропонимания эпохи.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История зарубежного искусства и культуры»

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-5. Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные закономерности взаимодействия человека и общества, - этапы исторического развития человечества; - принципы поиска методов изучения произведения искусства; - терминологию; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; - использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общенаучными методами исторического, сравнительного анализа и системного обобщения.
<p>ОПК-4. Способен работать с научной литературой;</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные издания и интернет-ресурсы с интересующей по курсу информацией;

<p>собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий</p>	<ul style="list-style-type: none"> - терминологию и понятия для дальнейшего освоения дисциплин; Уметь: - самостоятельно работать со специальной литературой; - использовать профессиональные понятия и терминологию в своей деятельности; Владеть: - навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников; - навыками целесообразного использования полученных знаний в профессиональной деятельности; - приемами и способами нахождения и извлечения необходимой информации в изучении изучаемых дисциплин.
<p>ОПК-5. Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.</p>	<p>Знать:</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; - виды пространственных искусств и их достижения в истории искусства; - имена художников и выдающиеся произведения; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять теоретические знания при анализе произведений изобразительного искусства; - различать при анализе произведения изобразительного искусства общие и частные закономерности его построения и развития; - рассматривать художественное произведение в динамике исторического, художественного и социально - культурного процесса; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления жанрово-стилевых особенностей произведения изобразительного искусства, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; - навыками анализа произведения изобразительного искусства;
<p>ПКО-2 Способен давать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительных и прикладных видов искусств</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в современном зарубежном изобразительном искусстве и художественном творчестве; - теоретические основы композиции, законы, правила, приёмы, элементы композиции, перспективу, анатомию, теорию и историю искусств и мировую материальную культуру; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - давать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительных и прикладных видов искусств; - дать профессиональную оценку художественного

	<p>произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.</p> <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами художественно-эстетического анализа и оценки явлений изобразительного искусства в области станковой композиции; - приемами анализа и синтеза в процессе изображения с природы, композиционных поисков.
<p>ПК-4 Способен выполнять под научным руководством исследования в области изобразительного искусства</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - название, функции и область применения современных методов искусствоведческого анализа; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно работать с научной, искусствоведческой и специальной литературой; - использовать профессиональные понятия и терминологию в своей деятельности; - участвовать в научно-практических конференциях; - делать доклады и сообщения; - применять теоретические знания при анализе произведений изобразительного искусства; - различать при анализе произведения изобразительного искусства общие и частные закономерности его построения и развития; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональной терминологией; - методами искусствоведческого анализа; - литературой вопроса по избранной для исследования теме; - методиками поиска и конспектирования изучаемого материала; - навыками анализа художественного произведения; - анализом выразительных средств видов изобразительного искусства, способностью применить освоенные знания в обучении специальных творческих дисциплин; - принципами художественно-образного видения и интерпретации.

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» составляет 324 часа (9 З.Е.).

Программа дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» реализуется в форме лекционных и практических занятий (семинаров).

Объем дисциплины по годам обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	128	32	32	32	32
В том числе:					
Лекции	120	30	30	30	30

Практические занятия (ПЗ)	8	2	2	2	2
Семинары (С)	-	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	196	40	40	58	58
В том числе:	-	-	-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации	экзамен, 36	зачет	зачет с оценкой	зачет	экзамен
Общая трудоемкость	324	72	72	90	90
час	9	2	2	2,5	2,5
ЗЕТ					

2. Структура и содержание учебной дисциплины

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

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы						Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР	СРС	
	Раздел 1. История искусства как наука. Искусство Древнего мира								
1.1.	Тема 1. История искусства как наука. Предмет, категории, метод. Смысл искусства	1	2	2	-	-	-	-	Консультация преподавателя, блиц-опрос
1.2.	Тема 2. Основные понятия истории искусства. Виды и жанры. Стили и эпохи. Периодизация истории искусства	1	6	2	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
1.3.	Тема 3. Первобытное искусство. Роль ритуала и мифа. Реализм и символизм и искусства палеолита, мезолита и неолита	1	8	2	2	-	-	6	Консультация преподавателя, блиц-опрос
1.4.	Тема 4. Искусство Месопотамии и Двуречья и Ближнего Востока	1	8	4	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
1.5.	Тема 5. Искусство Древнего Египта	1	8	4	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос

1.6.	Тема 6. Искусство Древнего, Среднего, Нового, Позднего царств	1	10	4	-	-	-	6	Консультация преподавателя, блиц-опрос
	Раздел 2. Искусство Античного мира								
2.1.	Тема 7. Искусство Эгейского мира. Археологические открытия Шлимана, Эванса, Дертфельда	1	6	2	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
2.2.	Тема 8. Центры искусства Эгейского мира	1	12	6	-	-	-	6	Консультация преподавателя, блиц-опрос
2.3.	Тема 9. Искусство античного мира. Древняя Греция	1	10	4	-	-	-	6	Консультация преподавателя, блиц-опрос
	Всего:	1	72	30	2	-	-	40	зачет
2.4.	Тема 10. Искусство Гомеровской Греции и архаики	2	6	2	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
2.5.	Тема 11. Искусство греческой античной классики. Ранняя, высокая, поздняя классика. Расцвет искусства города-полиса. Имена и творения	2	8	4	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
2.6.	Тема 12. Искусство эллинизма	2	6	2	2	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
2.7.	Тема 13. Искусство Древнего Рима. Основы римской цивилизации. Этруски. Республиканский Рим. Храмы, форумы, скульптура, вазапись	2	8	4	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
2.8.	Тема 14. Искусство императорского Рима	2	4	2	-	-	-	2	Консультация преподавателя, блиц-опрос
2.9.	Тема 15. Стили древнеримской живописи. Кризис античности	2	6	2	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
	Раздел 3. Искусство Средневековья Западной Европы и Византии				-	-	-		
3.1.	Тема 16. Начало эры христианства. Возникновение христианства в Римской империи. Смена картины мира. Искусство Византии. Периодизация. Типология	2	6	2	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос

3.2.	Тема 17. Христианские центры Византии. Эволюция типа восточно-христианского храма, сложение крестово-купольной системы, символично-живописной декорации храма. Икона, книжная миниатюра	2	8	4	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
3.3	Тема 18. Западноевропейское средневековье. Отличительные черты. Периодизация. Стили. Раннее средневековье. Книжная миниатюра и орнамент	2	6	2	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
3.4	Тема 19. Локальные школы романского стиля (страноведческий принцип)	2	6	2	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
3.5	Тема 20. Искусство готики	2	6	4	-	-	-	2	Консультация преподавателя, блиц-опрос
	Всего:	2	72	30	2	-	-	40	Зачет с оценкой
	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения								
4.1.	Тема 21. Эпоха Возрождения	3	6	2	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
4.2	Тема 22. Итальянский Проторенессанс. Флоренция XIII-XIV вв..	3	6	2	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
4.3	Тема 23. Кватроченто в Италии Живописные школы и мастера раннего Возрождения.	3	14	4	-	-	-	10	Консультация преподавателя, блиц-опрос
4.4	Тема 24. Высокое Возрождение. Великие мастера Итальянского Возрождения. Флоренция, Рим, Венеция.	3	12	4	2	-	-	8	Консультация преподавателя, блиц-опрос
4.5.	Тема 25. Позднее Возрождение в Италии. Маньеризм, рождение барокко	3	6	2	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
4.6.	Тема 26. Искусство Северного Возрождения, Великие мастера и школы Нидерландов, Франции, Германии, Испании.	3	8	4	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
	Раздел 5. Искусство Европы XVII- XVIII вв.				-	-	-		
5.1	Тема 27. Искусство Барокко в Италии	3	6	2	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос

5.2.	Тема 28. Классицизм Франции, академизм Италии XVII в.	3	6	2	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
5.3.	Тема 29. Искусство голландского реализма. Формирование жанровой структуры в живописи	3	8	4	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
5.4	Тема 30.Внестилевая линия в искусстве Европы XVII в. Караваджо, Веласкес, Рембрандт	3	10	4	-	-	-	6	Консультация преподавателя, блиц-опрос
5.5.	Тема 31. Эпоха Просвещения. Стилевая картина европейского искусства в XVIII в.	3	8	4	-	-	-	4	Консультация преподавателя, блиц-опрос
5.6.	Тема 32. Искусство Англии XVIII в.	3	4	2	-	-	-	2	Консультация преподавателя, блиц-опрос
	Всего:	3	90	30	2	-	-	58	Зачет
	Раздел 6. Европейское искусство XIX века								
6.1	Тема 33. Общая характеристика европейского искусства XIX века. Искусство и Великая Французская революция	4	6	4	-	-	-	2	Консультация преподавателя, блиц-опрос
6.2	Тема 34. Романтические тенденции в искусстве Европы	4	6	4	-	-	-	2	Консультация преподавателя, блиц-опрос
6.3	Тема 35. Тенденции символизма в европейской живописи	4	4	2	-	-	-	2	Консультация преподавателя, блиц-опрос
6.4	Тема 36. Реализм Франции и Салон	4	4	2	-	-	-	2	Консультация преподавателя, блиц-опрос
6.5	Тема 37. Открытия импрессионизма	4	6	4	2	-	-	2	Консультация преподавателя, блиц-опрос
6.6	Тема 38. Постимпрессионизм и его главные представители.	4	6	4	-	-	-	2	Консультация преподавателя, блиц-опрос
	Раздел 7. Зарубежное искусство XX века								
7.1	Тема 39. Переломная эпоха рубежа XIX-XX вв. Завершение этапа классического развития искусства. Европейский модерн.	4	4	4	-	-	-	-	Консультация преподавателя, блиц-опрос

7.2	Тема 40. Модернизм в Европе.	4	6	4	-	-	-	2	Консультация преподавателя, блиц-опрос
7.3	Тема 41. Возрождение модернизма во второй половине XX века в Европе и США	4	6	4	-	-	-	2	Консультация преподавателя, блиц-опрос
7.3	Тема 42. Современное искусство Запада. Искусство новой реальности, акционизм, гиперреализм	4	6	4	-	-	-	2	Консультация преподавателя, блиц-опрос
	Всего:	4	90	30	2	-	-	58	Экзамен
	Итого:	1-4	324	120	8	-	-	196	

2.2. Содержание лекционных занятий

І курс, 1 семестр

Раздел 1. История искусства как наука. Искусство Древнего мира.

Тема 1. История искусства как наука. Предмет, категории, метод. Смысл искусства

История искусства как часть науки искусствоведения. Предмет искусствоведения – искусство как особый вид духовно-практической деятельности. Творческая природа искусства. Отличие искусства от других форм познавательной, созидательной коммуникационной деятельности человека. Образная природа искусства. Теория искусства как система научных понятий и закономерностей в изучении природы искусства и процесса творческо-созидательной деятельности и ее результата – произведения искусства, а также его законов его восприятия и интерпретации.

История искусства – наука, изучающая исторические закономерности развития искусства от его возникновения до современности, историко-художественные эпохи, великие стили, художественные направления течения, школы, творчество выдающихся и типичных мастеров того или иного исторического периода, анализирующая язык и смысл произведения на основе законов художественного творчества и присущих творчеству данного автора особенностей языковых средств.

Происхождение искусства с точки зрения комплексного подхода гуманитарных и естественных наук: истории, археологии, палеонтологии, регионалистики, метода радио-углеродного анализа, лингвистики и др.наук. Периодизация всеобщей истории искусства на основе метода историзма. Использование методов вышеперечисленных наук, а также лингвистики, филологии, семантологии, философии, религиоведения, педагогики,

психологии, их методов герменевтики, компаративистики, структурализма и др. в изучении предмета истории искусства.

Тема 2. Основные понятия истории искусства. Виды и жанры. Стили и эпохи. Периодизация истории искусства

Роль теории искусства в формировании и осмыслении основных понятий и категорий истории искусства. Многообразие видов искусства, их классификация по способам бытия и формам. Морфология искусства – виды и жанры. Основной принцип определения видов – по философским категориям времени и пространства; материалов, технических приемов; языка искусства. Типы классификаций: пространственные, временные, пространственно-временные; мусические и технологические, простые и комплексные (синтетические); классические и нетрадиционные; изобразительные и выразительные. Условность классификаций. Периодизация в связи с историческими циклами развития общества. Основные этапы истории искусств, совпадающие с цивилизационными эпохами.

Тема 3. Первобытное искусство. Роль ритуала и мифа. Реализм и символизм и искусства палеолита, мезолита и неолита

Доисторическое искусство первобытного общества: искусство палеолита, мезолита, неолита и бронзового века. Символизм и первобытный синкретизм. Древняя символика числа, линии, форм изображения. Ритуал, магия и творчество, произведение искусства. Первобытный реализм в изображении зверя и женского торса. Символика меандра.

Динамика силуэта в композициях мезолита. Символика креста. Освоение реальности и его отпечаток в петроглифах.

1-я цивилизационная революция технологий эпохи неолита. Изобретение колеса, гончарного круга, плуга и ткачества. Орнамент и его символика в древнем искусстве.

Эпоха бронзы, возникновение ранних государств и соответствующих художественных форм. Мифология, религия и художественное творчество. Виды искусства и образы.

Тема 4. Искусство Месопотамии и Двуречья и Ближнего Востока

Архитектура, скульптура, керамика, глиптика. Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Персия. Канон в искусстве Передней Азии и Ближнего Востока.

Тип культуры древнейшей цивилизации. Связь с природными факторами. Материалы и формы архитектуры.

Планировка городов, типы сооружений. Мифология, религия и система образов. Формирование канона в скульптурном рельефе и статуарной пластике. Архитектурные ансамбли Вавилона, Ассирии, Персии.

Тема 5. Искусство Древнего Египта

Мифология, Тип культуры, канон, египетский стиль. Периодизация, Мифо-религиозные системы Египта. Пантеон египетских богов. Заупокойный культ и его значение для искусства Египта. Периодизация истории искусства Египта. Типы построек. Развитие скульптуры, монументальной росписи, декоративно-прикладного искусства. Формирование канона. Египетский стиль и его значение в истории мирового искусства.

Тема 6. Искусство Древнего, Среднего, Нового, Позднего царств

Исторические этапы искусства Древнего Египта. Особенности и великие памятники. Эволюция образов.

Комплекс отличительных черт и характеристик архитектуры, скульптуры и живописи эпохи Древнего царства. Символизм древнеегипетского искусства. Среднее царство и региональные тенденции реализма.

Реформы Нового царства. Возрастание значения жречества и храмовой архитектуры. Реформы Эхнатона. Возвращение к традициям. Эстетизация и стилизация египетского стиля в искусстве Позднего царства.

Проникновение влияний культур Передней Азии и Средиземноморья.

І курс, 2 семестр

Раздел 2. Искусство Античного мира

Тема 7. Искусство Эгейского мира. Археологические открытия Шлимана, Эванса, Дерпфельда

История появления и значение термина «Античный мир». Искусство Эгейского мира как связующее звено между периодами истории искусства Древнего Востока и античности. Источники изучения искусства Эгейского мира. Археологические открытия.

Тема 8. Центры искусства Эгейского мира

Древняя Троя, Крит, Микены, Тиринф. Гомер. Архитектура, живопись и ремесла. Стиль народов моря.

Синтез категорий статики и динамики в архитектуре, вазописи, росписях и пластике искусства Эгейского мира.

Тема 9. Искусство античного мира. Древняя Греция

Мифология и искусство. Периодизация.

Искусство, философия, наука, государственность Древней Греции как основа европейской цивилизации.

Мифо-поэтическая система древнегреческих мифов – арсенал и почва искусства Древней Греции.

Натурфилософия и антропоморфизм картины мира древнегреческой культуры. Гуманистические основы искусства Древней Греции. Древние философы о человеке Демократия как основа расцвета искусства.

Периодизация искусства Древней Греции. Расцвет эпической поэзии, драматургии и театра, архитектуры, скульптуры, живописи и вазописи.

Тема 10. Искусство Гомеровской Греции и архаики

Натурфилософские, эстетические и мифологические основы искусства Древней Греции. Ритуальные пифосы и геометрический орнамент сосудов гомеровской Греции. Начало формирования ордерной системы в архитектуре периода архаики. Дорический и ионический ордер и их пропорции. Складывание образа древнегреческого храма. Структура композиции, материалы. Типы храмов, статуя, керамика. Курсы и коры. Типы и формы сосудов. Материалы. Чернофигурная керамика. Сюжеты.

Тема 11. Искусство греческой античной классики. Ранняя, высокая, поздняя классика. Расцвет искусства города-полиса. Имена и творения

Ранняя классика (490-450 гг. до н.э.). Укрепление греческих городов-полисов. Композиция греческого храма периода классики. Храм Зевса в Олимпии – образец раннеклассического храма. Фронтонные композиции дорического храма, метопы.

Высокая классика (450-410 гг. до н.э.). Победы над персами. Укрепление Афинского морского союза. Афины и Аттика как общегреческий центр государственности, наук, искусств. Правление Перикла. Реконструкция Акрополя, его сооружения и скульптура. Великие архитекторы и скульпторы. Иктин, Калликрат, Мирон, Поликлет, Фидий.

Искусство поздней классики (конец V в. до 320 г. до н.э.). Распад единства Греции. Пелопонесские войны. Македонская династия и идея завоевания мира. Александр Македонский. Появление на смену героике сложных представлений о внутреннем мире человека. Обогащение ордерной системы (трехордерность). Типы зданий (особенно театры, мавзолеи). Новые мотивы и пластические решения в скульптуре. Пракситель, Скопас, Лисипп, Леохар, Браксис, Тимофей.

Тема 12. Искусство эллинизма

Распад великой средиземноморской державы на отдельные государства. Соперничество государств. Возрастание роли искусства как фактора гегемонии и славы. Покровительство наукам и искусством со стороны правителей. Усиление коллекционирования. Александрийский музейон Птолемея как центр научных исследований, философских диспутов, художественных и библиотечных собраний. Значение греческой культуры как образца для современников и последующих цивилизаций.

Тема 13. Искусство Древнего Рима. Основы римской цивилизации. Этруски. Республиканский Рим. Храмы, форумы, скульптура, вазопись

Формирование очагов античной культуры на Апеннинском полуострове. Искусство Этрурии, связь ее с автохтонными народами и культурами Малой Азии. Царский период, его центры. Этрусские храмы, гробницы, города,

рынки-форумы, строительство дорог. Этрусская скульптура, росписи и керамика. Связь с искусством Древней Греции. Возвышение Рима. Милитаристский завоевательный характер. Утилитарный и репрезентативный характер римской архитектуры. Строительные материалы и конструкции, типы сооружений эпохи республики. Живописные стили римской росписи.

Тема 14. Искусство императорского Рима

Типы сооружений. Форумы, храмы, термы, амфитеатры, базилики, триумфальные арки, триумфальные колонны, алтари. Функциональные сооружения – мосты, дороги, акведуки. Расцвет римского портрета. Портретная статуя. Величайшие памятники, художники и архитекторы.

Тема 15. Стили древнеримской живописи. Кризис античности. III и IV стили римской декоративной живописи. Феномен Фаюмского портрета.

Сравнительная характеристика искусства Рима и искусства Греции. Смысл и значение античного наследия в мировой культуре и искусстве.

Раздел 3. Искусство Средневековья Западной Европы и Византии

Тема 16. Начало эры христианства. Возникновение христианства в Римской империи. Смена картины мира. Искусство Византии. Периодизация. Типология

Кризис римской культуры. Возникновение христианства в Римской империи. Смена картины мира. Основы христианского вероучения. Преследования христиан. Раннехристианское искусство: формирование иконографии. Живопись катакомб. Базиликальные и центричные постройки в Риме, в Равенне, на Балканах и Ближнем Востоке. Основание Константинополя и разделение Римской империи на Западную и Восточную. Формирование восточного христианства – православия в Византии. Эстетические и религиозные основы византийской эстетики. Символизм, каноничность, божественное признание красоты, света. Образ в иконе.

Тема 17. Христианские центры Византии. Эволюция типа восточно-христианского храма, сложение крестово-купольной системы, символично-живописной декорации храма. Икона, книжная миниатюра

Константинополь – столица восточного христианства. Расцвет византийского искусства VI в. в правление императора Юстиниана. Св. София Константинопольская. Мозаики Константинополя и Равенны.

Иконоборчество. Восстановление иконопочитания. Македонское Возрождение X-XII вв. Формы церковных зданий и монастырей. Заключительный период искусства Византии XIII-XV. Палеологовское Возрождение. Исихазм. Закат Византийской империи и судьбы христианства. Византийское искусство и славянские страны.

Тема 18. Западноевропейское средневековье. Отличительные черты. Периодизация. Стили. Раннее средневековье. Книжная миниатюра и орнамент.

Искусство первых веков нашей эры эпохи переселения народов. Варварский звериный стиль в орнаменте раннехристианских предметов ритуального назначения. Сооружения раннего средневековья на развалинах Римской империи. Мавзолей Теодориха в Равенне. Архитектура и искусство периода Каролингов. Придворная капелла в Аахене.

Рукописные книги ирландских скрипториев VI-VIII вв. Стили украшения рукописей Меровингов, евангелие и псалтыри с миниатюрами, отразившими влияние античности.

Тема 19. Локальные школы романского стиля (страноведческий принцип)

X-XI – переход от раннего к зрелому средневековью. Формирование единого романского стиля. Классическая страна зрелого и позднего средневековья – Франция. Тип романской церкви во Франции, его разновидности. Романские школы архитектуры в синтезе со скульптурой и росписями храмов монастырских и городских: Нормандия, Бургундия, Овернь, Перигё, Прованс, Пуату, Лангедок.

Романика в Италии: Ломбардия, Венеция, Тоскана, Падуя, Рим, Сицилия. Античные традиции в планировке и декорации.

Романика Германии. Рейнско-Вестфальская школа, Тюрингия, Кельнская школа. Романская живопись Оттоновского Возрождения (XI в.). Книжная миниатюра Рейхенау.

Романика Англии: Западная, Юго-восточная школы архитектуры, монументальная живопись и книжная миниатюра. Испанские церкви романики на паломнических путях севера. Романская живопись Каталонии.

Тема 20. Искусство готики

Готический собор как образ христианского мироздания. Конструкция готического собора. Место скульптуры и живописи в готическом соборе.

Франция – классическая страна готики. Эволюция готики: ранняя, зрелая, поздняя стадии. Выдающиеся сооружения французской готики. Скульптура французской готики, витражная живопись.

Готические соборы Англии, Германии, Италии и Испании.

II курс, 3 семестр

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения

Тема 21. Эпоха Возрождения

Общая характеристика. Философия гуманизма. Антропоцентризм. Периодизация. Античное наследие и его роль в Эпоху Возрождения. Южное и Северное Возрождение. Первенствующее значение итальянского Ренессанса.

Локальные школы итальянского Ренессанса: Тоскана, Сиена, Умбрия, Падуя, Феррара, Венеция.

Тема 22. Итальянский Проторенессанс. Флоренция

Архитектура палаццо и соборов XIII-XIV вв.. Скульпторы проторенессанса Арнольфо ди Камбио, семейство Пизано, живописцы П.Каваллини (Рим), Чимабуэ (Ассизи), Дуччо ди Буонисенья, Симоне Мартини, Амброджо Лоренцетти (Сиена).

Творчество Джотто ди Бондоне.

Тема 23. Кватроченто в Италии

Колыбель раннего Возрождения в Италии – Тоскана, Флоренция. «Отцы» Возрождения в архитектуре, скульптуре и живописи Брунеллески, Донателло, Мазаччо. Школы кватроченто. Открытия Ренессанса в пространственных искусствах. Живописцы и скульпторы Италии эпохи кватроченто. Теория архитектуры, скульптуры. Леон Баттиста Альберти «Десять книг о зодчестве», «О статуе». Лоренцо Гиберти-теоретик.

Тема 24. Высокое Возрождение

Общая характеристика периода. Архитектура Высокого Возрождения, Рим, Донато Браманте. Архитектурное творчество Рафаэля Санти, Микеланджело Буонаротти. Якопо Сансовино (Венеция). Творчество Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэля Санти. Венецианская школа – Джоржоне, Тициан.

Тема 25. Позднее Возрождение в Италии. Маньеризм, рождение барокко

Кризис гуманизма. Угасание принципов Высокого Возрождения. Творчество Джакомо Бароцци да Виньона, архитектора-теоретика. Джорджо Вазари – архитектор, живописец, автор «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Идеолог академизма. Очаг позднего Возрождения – Венеция. Андреа Палладио и его «Четыре книги об архитектуре». Паоло Веронезе.

Новые стилевые тенденции. Маньеризм и барокко.

Тема 26. Искусство Северного Возрождения. Великие мастера и школы

Традиции средневековья на Севере Европы и их воздействие на гуманизм. Религиозные начала в основе искусства Северного Возрождения. Пантеизм. Сравнительная характеристика Возрождения на Севере и на Юге. Возрождение в Нидерландах. Изобретение масляной живописи. Братья ван Эйк, Роббер Кампен, Гуго ван дер Гус, Гертген тот Синт Янс. Иероним Босх. Питер Брейгель Старший.

Возрождение в Германии. Творчество Альбрехта Дюрера – апогей немецкого Возрождения. Живописец, рисовальщик, гравёр, теоретик

искусства. Матиас Грюневальд, Лукас Кранах Старший, Альбрехт Альтдорфер, Ганс Гольбейн Младший.

Возрождение в Испании, Франции и Англии. Творчество Эль Греко, Жан Фуке. Архитектура национальных средневековых традиций и преломление идей Возрождения. Дворцы, усадебные дома, шато, замки. Скульптура Жана Гужона. Лувр, Шамбор. Маньеризм школы Фонтенбло.

Раздел 5. Искусство Европы XVII- XVIII вв.

Тема 27. Искусство Барокко в Италии

Барокко в европейских странах и его представители в архитектуре, скульптуре, живописи.

Мировоззрение эпохи барокко, многообразие национальных культур, художественных школ и форм европейского искусства XVII в. Барокко, классицизм и реализм (натурализм) – основные стилевые направления эпохи. Барокко как культурно-историческая эпоха и доминирующий стиль XVII в. Градостроительные идеи барокко. Дворцовое и храмовое строительство. Ансамблевость. Скульптурность архитектуры. *Arte sacra* – католическое барокко в храмовой архитектуре.

Собор Св. Петра – завершение строительства (Джакомо делла Порта, Карло Мадерна). Дж.Лоренцо Бернини, Доменико Фонтана, Карло Мадерна, Карло Райнальди и их постройки. Франческо Борромини. Скульптура Дж. Л. Бернини.

Живопись эпохи барокко. Создание академий как основы профессионального образования. Микеланджело Меризи да Караваджо и его воздействие на художников-современников. Болонская академия бр. Карраччи. Монументальная живопись барокко. Пьетро да Кортоне, Гвидо Рени.

Барокко в Испании и католические короли. Художественные центры барокко в Испании: Валенсия, Кастилия, Андалусия, Севилья, Толедо, Мадрид. Живопись от Хуана Санчеса Коана до Рибальты, Риберы, Сурбарана и Веласкеса и Мурильо.

Тема 28. Классицизм Франции, академизм Италии XVII в.

Творчество Н. Пуссена, К.Лоррена Гравер Ж.Калло. Реалистическое направления – бр. Ленен. Караваджизм: Жорж де Латур.

Тема 29. Искусство голландского реализма. Формирование жанровой структуры в живописи

Расцвет реализма в Голландской живописи. Утрехтские караваджисты и маньеристы. Харлемская академия. Творчество Франса Халса. Делфтская школа живописи. Эммануэль де Витте, Карел Фабрициус, Питер де Хох. Вермер Делфтский. Голландский пейзаж. Натюрморт. Барокко Фландрии. Творчество П.П. Рубенса и А. Ван Дейка, Я. Йорданса.

Тема 30. Внестилевая линия в искусстве Европы XVII в. Караваджо, Веласкес, Рембрандт

Колоризм, глубина жизненного содержания образов, композиционные открытия. Глубина выражения национального характера, общеевропейские завоевания.

Тема 31. Эпоха Просвещения. Стилевая картина европейского искусства в XVIII в.

Рокайльные тенденции. Неоклассика. Реализм как художественное направление в XVIII в. Главенствующая роль Франции.

Живопись рококо. А. Ватто и круг его последователей (Ланкре, Ванлоо). Ф. Буше. О. Фрагонар. Тенденции просветительского реализма в творчестве Ж.Б.С. Шардена. Сентиментализм Ж.Б. Грёза. Классицизм Ю. Робера, скульптура Г.и Н. Кусту, Ж.Б. Пигаля. Расцвет искусства французского портрета: живописного, пастельного, скульптурного.

Тема 32. Искусство Англии XVIII в.

Искусство английской сатирической графики и живописи. У. Хогарт. Расцвет искусства портрета. Дж. Рейнольдс, Т. Гейнсборо, Дж. Ромни, Г. Реберн, Дж. Хопнер. Сентиментализм. Серебряный век венецианской живописи. Ведута Каналетто и Белотто, Франческо Гварди. Творчество Джованни Баттиста Тьеполо – эпилог венецианской живописи XVIII в.

II курс, 4 семестр

Раздел 6. Европейское искусство XIX века

Тема 33. Общая характеристика европейского искусства XIX века. Искусство и Великая Французская революция. Основные тенденции. Смена направлений: романтизм, реализм, символизм. Последние универсальные стили: ампир, историзм, модерн.

Революционный классицизм Франции. Творчество Ж.Л. Давида. Наполеоновская Франция, ампир. Давид и его школа. А. Гро. Классицизм Ж.Д. Энгра.

Франсиско Гойя – от рококо до крайнего трагизма и сарказма.

Тема 34. Романтические тенденции в искусстве Европы

Романтизм в Испании (Ф.Гойя), Франции (Т. Жерико, Э.Делакруа), Германии (Д.К. Фридрих), Англии (Г.Фюсли, У. Блейк, У.Тёрнер)). Назарейцы, прерафаэлиты.

Тема 35. Тенденции символизма в европейской живописи XIX века Пюви де Шаванн, Гюстав Моро, А. Бёклин, Э.Мунк. Группа «Наби».

Тема 36. Реализм Франции

Школа Барбизон. Ф.Милле, Г. Курбе. Салон и Павильон реализма. Салон независимых.

Тема 37. Открытия импрессионизма

Выставки, художественная критика, творчество художников-импрессионистов. Скульптура импрессионизма. Творчество Родена.

Тема 38. Постимпрессионизм и его главные представители

Творческая программа направления. Новое понимание пространства, цвета, формы. Обобщение различных тенденций и нового видения. Творчество П.Сезанна, П. Гогена и В. Ван Гога и программные начала искусства XX века.

Раздел 7. Зарубежное искусство XX века

Тема 39. Переломная эпоха рубежа XIX-XX вв. Завершение этапа классического развития искусства

Стиль модерн и национальные европейские школы модерна: Бельгии, Франции, Германии, Австрии, Испании, Англии. Рационалистические тенденции в модерне. Национальный романтизм Скандинавского модерна. Функционализм – Баухауз в Дессау и Веймаре. Органическая архитектура модерна. Стиль Ар Деко.

Тема 40. Модернизм

Основные течения модернизма первой половины XX века: фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, неоклассика, сюрреализм, дадаизм, поп-арт, абстракционизм. Реалистические тенденции в искусстве Европы первой половины XX века.

Тема 41. Возрождение модернизма во второй половине XX века в Европе и США

Концептуализм, постмодернизм. Философия постмодернизма.

Тема 42. Современное искусство Запада. Искусство новой реальности, акционизм, гиперреализм

Художник и мир. Фестивали и международные выставки современного искусства как способ визуализации состояния современного искусства.

1.2.3. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

1 семестр

Тема 3. Первобытное искусство. Роль ритуала и мифа. Реализм и символизм и искусства палеолита, мезолита и неолита

Практическая работа № 1

1. Особенности первобытного искусства. Символизм и первобытный синкретизм.
2. Первобытные верования
2. Искусство эпохи палеолита.
3. Искусство эпохи мезолита.
4. Неолитическое искусство.

2 семестр

Тема 12. Искусство эллинизма

Практическая работа №2

1. Архитектура (градостроительство, общественные здания).
3. Скульптура.
4. Пергамское искусство.
5. Искусство Родоса.
6. Эллинистический скульптурный портрет.

3 семестр

Тема 24. Высокое Возрождение

Практическая работа №3

1. Особенности культуры эпохи высокого Возрождения.
2. Высокий Ренессанс в Италии.
3. Высокий Ренессанс в Венеции.

4 семестр

Тема 37. Открытия импрессионизма

Практическая работа №4

1. Характерные особенности импрессионизма.
2. Импрессионизм в живописи.
3. Скульптура импрессионизма.
4. Импрессионизм и общество.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации, содержащим издания по изучаемой дисциплине в течение всего периода обучения. 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. Основная литература

набирается из расчета не менее 2 экземпляров на 10 обучающихся, а дополнительная из расчета не менее 1 экземпляра на 10 обучающихся. 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 (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки института, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

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.

3.1. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

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

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

3.2. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510491> (дата обращения: 20.09.2023).

Дополнительная литература

1. Агрatina, Е. Е. Искусство XX века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агрatina. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514338> (дата обращения: 20.09.2023).

2. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, античность : учебник для студентов вузов / под ред. М. В. Доброклонского, А. П. Чубовой ; [И. В. Бозунова-Пестрякова, Н. Д. Флиттнер, В. Б. Блэк и др.] ; Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. – 5 изд., перераб. – Москва : Сварог и К, 2008. – 376 с. : ил. – Текст : непосредственный.
3. История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение : учебник для студентов вузов искусства и культуры / под ред. Ц. Г. Нессельштраус ; [Ц. Г. Нессельштраус, А. В. Банк, А. С. Гуцин и др.] ; Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. – [3 изд., перераб. и доп.]. – Москва : Сварог и К, 2003. – 672 с. : ил. – Текст : непосредственный.
4. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513031> (дата обращения: 20.09.2023).
5. Яковлева, Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры : учебно-методическое пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, С. С. Ершова ; под редакцией Н. А. Яковлевой. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-2063-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111466> (дата обращения: 20.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет

Подписные электронные ресурсы

Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. – Санкт-Петербург, 2010 - . – URL: <http://e.lanbook.com> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная библиотека (СЭБ) вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС Лань.

ЭБС IPRsmart : цифровой образовательный ресурс. – Саратов, 2010 - . – URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

ЭБС Юрайт : электронная библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 - . – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 - . – URL: <http://rucont.ru/> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных)

Официальные ресурсы свободного доступа (URL: <http://uyrgii.ru/>):

- [Минобрнауки России](https://minobrnauki.gov.ru/), URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
- [Министерство образования и науки Челябинской области](http://www.minobr74.ru/), URL: <http://www.minobr74.ru/>
- [Министерство культуры Челябинской области](http://www.culture-chel.ru), URL: <http://www.culture-chel.ru>
- [Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора»](http://scienceport.ru/), URL: <http://scienceport.ru/>
- [Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет](http://ncpti.su/), URL: <http://ncpti.su/>
- [Образовательный портал Челябинска](http://www.chel-edu.ru/), URL: <http://www.chel-edu.ru/>
- [Официальный интернет-портал правовой информации](http://pravo.gov.ru/), URL: <http://pravo.gov.ru/>
- [Федеральный интернет-экзамен](https://fepo.i-exam.ru/), URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
- [Российское образование. Федеральный портал](http://www.edu.ru/), URL: <http://www.edu.ru/>
- [Единое окно доступа к образовательным ресурсам](http://window.edu.ru/), URL: <http://window.edu.ru/>
- [Единая коллекция ЦОП](http://school-collection.edu.ru/), URL: <http://school-collection.edu.ru/>
- [Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов](http://fcior.edu.ru/), URL: <http://fcior.edu.ru/>
- [Единый портал интернет-тестирования](https://www.i-exam.ru/), URL: <https://www.i-exam.ru/>
- [Группа вуза в контакте](https://vk.com/uyrgii/), URL: <https://vk.com/uyrgii/>

Тематические ресурсы свободного доступа:

- **Электронные библиотеки:**

<http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека РФФИ

<http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/> - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

<http://www.lib.ru/> - Библиотека Мошкова

<http://www.klassika.ru/> - Русская классика

<http://www.bibliotekar.ru/> - Электронная библиотека по истории, культуре и искусству

- **Библиотеки:**

<http://www.rsl.ru/> - РГБ. Российская государственная библиотека

<http://www.liart.ru/> - Российская государственная библиотека искусств

- **Культура:**

<http://www.mkrf.ru/> - Министерство культуры РФ

<http://www.rosculture.ru/> - Федеральное агентство по культуре и кинематографии

<http://www.russianculture.ru/> - Культура России

<http://www.museum.ru/mus/> - Каталог музеев России

<http://www.museum.ru/> - Музеи России

- **Искусство:**

<http://www.artprojekt.ru/> - Энциклопедия всемирного искусства

<https://gallerix.ru/> - Виртуальная картинная галерея

<http://www.museum.ru/W934> - Виртуальная галерея искусства

<http://www.museum.ru/M305> - Российский национальный музей музыки

Перечень информационно-справочных систем:

- Электронный справочник «Информо», URL: <http://www.informio.ru/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс, URL: <https://www.consultant.ru/online/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ: URL: <http://ivo.garant.ru/>.

4. 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 самостоятельных занятий студентов.

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.

Занятия проводятся учебной аудитории № 310, оборудованной специализированным оборудованием: мультимедийное оборудование, экран, персональный компьютер; столы, стулья (количество зависит от числа студентов в группе), классная доска с подсветкой, шкаф для методической литературы.

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 материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы и т. д.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «История зарубежного искусства и культуры»

1 курс

В преподавании дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» перед преподавателем стоит сложная задача осветить за 4 семестра огромный исторический материал от древности до современности.

Ограниченность учебного времени настраивает на необходимость определять основные этапы и векторы исторического процесса и не позволяет входить в тонкости формального анализа и богатства проявлений процесса. Студенты факультета изобразительного искусства во многом воспринимают историю искусства через свою специальность «живопись» и шире изобразительное искусство. Они легко схватывают стилевые и художественные характеристики декоративно-прикладного искусства. Гораздо большую трудность представляет изучение архитектуры. В понимании ее законов и сложного синтеза структуры материала, конструкции и формы и воплощения этих факторов в образной системе искусства архитектуры студенты-живописцы испытывают особые трудности. В понимании Преподавателю необходимо обратить особое внимание на формирование у студентов представлений о тесных взаимосвязях общественных отношений, идей и духовных устремлений эпохи, уровня развития материального производства, науки и технологий, уровень развития мышления и сознания архитекторов, чтобы понять конструктивно-образную системы развития архитектуры в тот или иной исторический период. Необходимо прививать у будущих художников понимание и любовь к архитектуре как второй природе, пространству, создаваемому по законам тектоники и художественного образа – пространства не только для жизни, но и как лоно жизни и развития искусства.

2 курс

Изучение зарубежного искусства на 2-м курсе охватывает искусство Западной Европы от эпохи Возрождения до конца XX века. В многообразной картине художественных эпох и стилей необходимо направить студента на формирование целостных представлений о последовательности исторических этапов, художественных направлений, течений в пространственных искусствах, о преемственности и традиционности и разрыве традиций в движении к новому, помочь усвоить логику художественного процесса и усвоить достижения в творчестве мастеров европейских школ, олицетворяющие стержневые процессы в истории искусств вплоть до современности. Неклассическое искусство XX века в сознании студента-живописца в процессе обучения академических основ рисунка и живописи на 2-м курсе обычно вызывает трудности совместить текущие занятия по специальности с неклассическими тенденциями искусства XX века, подчас строящиеся на нигилизме и полном отрицании миметического подхода в отображении реальности. Эта ситуация имеет под собой сложные психологические процессы вынужденной ломки и перестройки векторов восприятия и оценки, которые не всегда проходят безболезненно, а часто травматичны. При отсутствии учебного времени на семинары и практические занятия, преподавателю необходимо найти возможность объяснить трудные места курса, услышать вопросы и возражения и объяснить смысл процессов, происходящих в зарубежном искусстве XX века, тем более, что это понимание готовит восприятие отечественного искусства того же периода.

6. Методические указания студентам по освоению дисциплины «История отечественного искусства и культуры»

1 курс

В результате прослушивания лекций по зарубежному искусству и самостоятельной работы студент живописного факультета должен на первом курсе освоить основные понятия и категории истории искусства, ее периодизацию, составить ясное представление о тесных взаимосвязях жизни общества и искусства, о важнейшем факторе формирования искусства, художественного процесса, художественной среды и творчества каждого отдельного художника – мировоззрении. В сознании студента должны быть сформированы четкие и ясные понятия о древнейших этапах истории искусства, включая средневековье.

2 курс

Студент специальности «живопись», изучая историю зарубежного искусства на 2-м курсе, должен усвоить курс по истории искусства Западной Европы от эпохи Возрождения до конца XX века. По мере движения по шкале художественных эпох студенту предстает все более разветвленная и усложняющаяся картина искусства художественных школ Западной Европы. В многообразной картине художественных эпох и стилей необходимо направить студента на формирование целостных представлений о последовательности исторических этапов, художественных направлений, течений в пространственных искусствах, о преемственности и традиционности и разрыве традиций в движении к новому, помочь усвоить логику ускоряющегося художественного процесса и усвоить достижения в творчестве мастеров европейских школ, олицетворяющие стержневые процессы в истории искусств вплоть до современности.

7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.