

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая программа дисциплины «История искусств» составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 13.08.2020 №1015, (с изменениями и дополнениями), и учебного плана направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль (программа бакалавриата) «Графика компьютерных игр и анимация».

Трудоемкость дисциплины: 8 ЗЕТ / 288 академических часов, в том числе: 136 часов контактной работы и 80 часов самостоятельной работы обучающихся.

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану):

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего по учебному плану	Семестры							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа (всего):		136					64	56		
в том числе:										
Лекции		44					16	28		
Практические занятия		80					40	40		
Контроль самостоятельной работы (КСР)		12					8	4		
Самостоятельная работа (всего):		80					8	72		
в том числе курсовая работа								20		
Виды промежуточной аттестации Экзамены и курсовая работа							Экзамен 36	Экзамен 36		
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины:	Часы:	288					108	180		
	Зач. ед.:	8					3	5		

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – Сформировать компетенции обучающегося в области истории искусств, сформировать аналитический аппарат искусствоведения с практическим применением в дизайн-проекте.

Задачи дисциплины:

- Рассмотреть понятийно-категориальный аппарат дизайна; классификацию направлений дизайнерской проектной деятельности; методы обоснования новизны и уникальности собственных концептуальных решений.

- Раскрыть основные проблемы и тенденции развития современного искусствознания в областях технической эстетики и дизайна

- Продемонстрировать современные требования, предъявляемые к графическому дизайну, понимание проблем и тенденций развития современного искусствознания в областях технической эстетики и дизайна.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина «История искусств» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).

Знания, умения и навыки, приобретённые в результате изучения данной дисциплины, будут необходимы для освоения обязательной дисциплины «История графического дизайна и рекламы», для прохождения учебной и производственной практики, для выполнения выпускной квалификационной работы.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) устанавливаются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки и профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа требований работодателей, предъявляемых к выпускникам. Планируемые результаты освоения дисциплины (знания, умения, навыки) соотносятся с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций, что обеспечивает формирование у обучающихся запланированных результатов освоения образовательной программы.

Шифр и название компетенции	Индикаторы компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
------------------------------------	-------------------------------	--

<p>ОПК-1</p> <p>Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>ОПК-1.1</p> <p>Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода, в том числе с применением цифровых технологий</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития, направления и стили мировой художественной культуры; - основные методы изучения теории и практики истории и теории искусств, истории и теории дизайна; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять современные виды искусств, их классификации на основе достояний произведений искусства, дизайна, в том числе с применением цифровых технологий в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом изучения и анализа тенденций и перспектив развития современной отечественной и мировой художественной культуры в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода, в том числе с применением цифровых технологий;
	<p>ОПК-1.2</p> <p>Использует знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности, в том числе с применением цифровых технологий</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - современные требования, предъявляемые к проектируемым объектам дизайна на основе истории и теории искусств, истории и теории дизайна; - современные требования, предъявляемые к проектируемым объектам дизайна на основе истории и теории искусств, истории и теории дизайна, в том числе с применением цифровых технологий.

	технологий	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обосновывать новизну и уникальность собственных концептуальных проектных решений на основе достояний произведений искусства, дизайна, в том числе с применением цифровых технологий в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом решения профессиональных задач на основе достояний произведений искусства, дизайна и техники, в том числе с применением цифровых технологий.
<p>ОПК-8 Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации</p>	<p>ОПК-8.1 Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приемы аналитической работы по выявлению проблематики современной культурной политики Российской Федерации в области истории и теории искусств; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -проводить аналитической работы по выявлению проблематики современной культурной политики Российской Федерации в области истории и теории искусств; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -опытом аналитической работы по выявлению проблематики современной культурной политики Российской Федерации в области истории и теории искусств.

	<p>ОПК-8.2</p> <p>Решает профессиональные задачи на основе проблематики современной культурной политики Российской Федерации</p>	<p>Знать:</p> <p>-проблематику современной культурной политики Российской Федерации в области истории и теории искусств;</p> <p>Уметь:</p> <p>-решать профессиональные задачи на основе проблематики современной культурной политики Российской Федерации в области истории и теории искусств;</p> <p>Владеть:</p> <p>-опытом решения профессиональных задач на основе проблематики современной культурной политики Российской Федерации в области истории и теории искусств.</p>
--	---	--

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Семестр изучения: 5

Подраздел, тема	Виды учебной работы					Промежуточная аттестация в часах	Форма текущего контроля	Формируемые компетенции
	Контактная работа (в часах)			Самостоятельная работа				
	Лекции	Практические занятия	КСР	в часах	формы организации самостоятельной работы			
ТЕМА 1. Основные этапы развития, направления и стили мировой художественной культуры	2	6	-	1	Повторение пройденного материала. Изучение дополнительного теоретического материала, подготовка к занятиям (семинар)	-	Устный опрос Доклад-эссе	ОПК-1.1 ОПК-8.1
ТЕМА 2. Искусство древних цивилизаций (Месопотамия, Египет, Передняя Азия, Древний Восток). Памятники античного искусства.	2	6	-	1		-	Устный опрос Доклад-эссе	ОПК-1.1
ТЕМА 3. Памятники античного искусства.	2	6	-	1		-	Устный опрос Доклад-эссе	ОПК-1.1
ТЕМА 4. Наследие Византии и культуры	2	6		1		-	Устный опрос Доклад-эссе	ОПК-1.1

Древней Руси								
ТЕМА 5. Искусство Средневековья, Возрождения, Нового времени	4	8		1			Устный опрос Доклад-эссе	ОПК-1.1
ТЕМА 6. Становление и развитие русского искусства	4	8		3		-	Устный опрос Доклад-эссе	ОПК-1.1
Форма промежуточной аттестации Экзамен	-	-	-	-	Подготовка к промежуточной аттестации	Экзамен 36	-	-
Всего	16	40	8	8	-	-		
	108							

Семестр изучения: 6

Подраздел, тема	Виды учебной работы					Промежуточная аттестация в часах	Форма текущего контроля	Формируемые компетенции
	Контактная работа (в часах)			Самостоятельная работа				
	Лекции	Практические занятия	КСР	в часах	формы организации самостоятельной работы			
ТЕМА 7. Основные направления развития Европейского искусства XV – XVIII вв.	2	4	-	10	Повторение пройденного материала. Изучение	-	Устный опрос Доклад-эссе	ОПК-1.1 ОПК-8.1

ТЕМА 8. Основные направления развития Европейского искусства конца XIX начала XX вв.	2	4	-	10	дополнительного теоретического материала, подготовка к занятиям (семинар)	-	Устный опрос Доклад-эссе	ОПК-1.1
ТЕМА 9. Основные направления, школы, методы анализа языка произведений искусства.	2	8	-	10		-	Устный опрос Доклад-эссе	ОПК-1.1
ТЕМА 10. Преемственность традиций и новаторства	2	8		10		-	Устный опрос Доклад-эссе	ОПК-1.1
ТЕМА 11. Тенденции и перспективы развития современной отечественной и мировой художественной культуры.	2	8		10			Устный опрос Доклад-эссе	ОПК-1.1
Тема 12. Современные виды искусств, их классификация	8	8		10		Выполнение курсовой работы	-	Проверка практической части курсовой работы
				В том числе 20				

Форма промежуточной аттестации Экзамен, курсовая работа	-	-	-	-	Подготовка к промежуточной аттестации	Экзамен 36	-	-
Всего	28	40	4	72	-	-		
	180							
Итого	44	80	12	80				
	288							

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА 1. Основные этапы развития, направления и стили мировой художественной культуры

Генезис искусства: ранние синкретические формы искусства; памятники архитектуры и искусства. Периодизация первобытной эпохи. Возникновение и синкретизм первобытной культуры. Мифология и категории мифов. Первые формы религии. Теории происхождения искусства. Памятники культуры первобытной эпохи.

ТЕМА 2. Искусство древних цивилизаций (Месопотамия, Египет, Передняя Азия, Древний Восток). Памятники античного искусства.

История предметного мира (Месопотамия, Египет, Передняя Азия, Древний Восток). Периодизация. Характерные черты культуры. Символика художественного языка: символика архитектурных форм. Изобразительный канон в живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Искусство Месопотамии, Передней Азии, Древнего Востока.

ТЕМА 3. Памятники античного искусства.

Художественная культура Древней Греции. Творческий метод и художественный язык греческих мастеров. Живопись Древней Греции. Фаюмские портреты. Керамика Древней Греции. Стили греческой вазописи. Прикладное искусство Древней Греции. Основные этапы развития и характерные черты римской культуры. Этрусская культура. Художественная культура Древнего Рима. Скульптура Древнего Рима. Живопись Древнего Рима.

ТЕМА 4. Наследие Византии и культуры Древней Руси

Изучение истории Византии как основы формирования русского искусства. Изучение особенностей развития русского искусства. Самобытность русского искусства и его связь с развитием Российского государства. Типологические особенности древнерусской художественной культуры. Искусство Древней Руси.

ТЕМА 5. Искусство Средневековья, Возрождения, Нового времени

Основы христианского миропонимания. Периодизация средневековой культуры в Византии и Западной Европе. Изучение исторических условий формирования художественной культуры европейского Средневековья. Типы средневековой культуры Западной Европы. Социокультурные основы эпохи Возрождения и формирование культуры нового типа. Кризис гуманизма и «закат» средневековой культуры. Основные тенденции культурного развития Европы в Новейшее время. Идеи Просвещения и их влияние на художественную культуру.

ТЕМА 6. Становление и развитие русского искусства

Русское искусство XVIII – XIX вв. Влияние западно-европейских тенденций на архитектуру, станковые и прикладные виды искусства в XVII-XIX вв. Искусство XX века в России.

ТЕМА 7. Основные направления развития Европейского искусства XV – XVIII вв.

Понятие исторического художественного стиля. Эпохи зарождения, расцвета и упадка больших художественных стилей: античного, византийского, романского, готического, Ренессанса, барокко, классицизма, рококо, ампир, модерна.

ТЕМА 8. Основные направления развития Европейского искусства конца XIX начала XX вв

Изучение факторов, повлиявшие на формирование мирового искусства в конце XIX и начале XX вв. Элитарная и массовая культура. Изучение тенденций развития современного европейского искусства – реализм, модернизм, постмодерн, масс-культура. Изучение особенностей развития искусства во второй половине XX века.

ТЕМА 9. Основные направления, школы, методы анализа языка произведений искусства.

Основные теории в истории искусств. Методологические проблемы и возможности искусствознания. Искусствознание и эстетика: рациональный метод и внерациональная стихия искусства и художественной интуиции.

ТЕМА 10. Преемственность традиций и новаторства

Преемственность традиций и новаторства; сохранение культурного наследия; музеи мира, коллекционирование, выставки; культурные контакты между народами.

ТЕМА 11. Тенденции и перспективы развития современной отечественной и мировой художественной культуры.

Перспективы развития мировой культуры. Современная социокультурная ситуация в России. Основные направления развития художественного творчества.

ТЕМА 12. Современные виды искусств, их Специфика и сущность различных видов искусств, место искусства в жизни. Взаимосвязь всемирной истории и истории искусств. Классификация видов искусств: пространственные, временные и пространственно-временные искусства. Функции искусства, место искусства в жизни. Современные виды искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство, фотоискусство, граффити, немое кино, театр, опера, эстрада, цирк, киноискусство, литература, музыка, хореография, балет, радиоискусство.

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала изучение дополнительного теоретического материала, подготовки к практическим занятиям (семинар), подготовки доклада-эссе, подготовки к промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Проверка результатов выполнения практических заданий осуществляется во время часов, выделенных на контроль самостоятельной работы обучающихся (КСР).

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные технологии:

Тема занятия	Вид образовательной технологии	Форма проведения занятия
ТЕМА 1. Основные этапы развития, направления и стили мировой художественной культуры	Интерактивная технология	Лекция-визуализация
		Практическое занятие (семинар)
ТЕМА 2. Искусство древних цивилизаций (Месопотамия, Египет, Передняя Азия, Древний Восток). Памятники античного искусства.	Интерактивная технология	Лекция-визуализация
		Практическое занятие (семинар)
ТЕМА 3. Памятники античного искусства.	Интерактивная технология	Лекция-визуализация
		Практическое занятие (семинар)
ТЕМА 4. Наследие Византии и культуры Древней Руси	Интерактивная технология	Лекция-визуализация
		Практическое занятие (семинар)
ТЕМА 5. Искусство Средневековья, Возрождения, Нового времен	Интерактивная технология	Лекция-визуализация
		Практическое занятие (семинар)

ТЕМА 6. Становление и развитие русского искусства	Интерактивная технология	Лекция-визуализация
		Практическое занятие (семинар)
ТЕМА 7. Основные направления развития Европейского искусства XV – XVIII вв.	Интерактивная технология	Лекция-визуализация
		Практическое занятие (семинар)
ТЕМА 8. Основные направления развития Европейского искусства конца XIX начала XX вв.	Интерактивная технология	Лекция-визуализация
		Практическое занятие (семинар)
ТЕМА 9. Основные направления, школы, методы анализа языка произведений искусства.	Интерактивная технология	Лекция-визуализация
		Практическое занятие (семинар)
ТЕМА 10. Преемственность традиций и новаторства	Интерактивная технология	Лекция-визуализация
		Практическое занятие (семинар)
ТЕМА 11. Тенденции и перспективы развития современной отечественной и мировой художественной культуры	Интерактивная технология	Лекция-визуализация
		Практическое занятие (семинар)
ТЕМА 12. Современные виды искусств, их классификация	Интерактивная технология	Лекция-визуализация
		Практическое занятие (семинар)

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Формы контроля по дисциплине

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающимся выполняются практические задания, проводятся устные опросы. Результаты выполнения

всех практических заданий и устных опросов являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной учебной дисциплине. Выполнение всех работ является обязательными для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче экзамена по данной учебной дисциплине.

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен (5, 6 семестр) и курсовая работа в 6 семестре. Экзамен проводится в форме письменного ответа на вопрос и выполнения практического задания.

9.2. Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ-ЭССЕ 5 СЕМЕСТР

ТЕМА 1. Основные этапы развития, направления и стили мировой художественной культуры

1. Первобытная культура верхнего палеолита. Первые памятники художественной культуры – первобытная скульптура и наскальная живопись: памятники пещер Фон-де-Гом, Нио, Ляско, Альтамира, Лимейл, Капова пещера на Урале и др.; «палеолитические вены»

2. Культура мезолита. Основные памятники

3. Материальная культура неолитического времени. Мегалитические сооружения. Стоунхендж (Англия). Культура Триполья (Украина). Возникновение декоративно-прикладного искусства – художественная обработка керамики (орнамент)

4. Искусство эпохи бронзы и железа

5. Памятники культуры первобытной эпохи из коллекции Эрмитажа

ТЕМА 2. Искусство древних цивилизаций (Месопотамия, Египет, Передняя Азия, Древний Восток). Памятники античного искусства.

1. Культовая архитектура Древнего царства. Эволюция пирамид. Выдающийся деятель древнеегипетской истории и культуры, создатель первой пирамиды и заупокойных храмов при ней Имхотеп (Асклепий). Краткая характеристика гигантских пирамид в Гизе и изучение их историками

2. Характер архитектуры Среднего царства. Сложение типов египетских колонн и других архитектурных элементов

3. Храмы Нового царства (Луксор, Карнак и др.)

4. Скульптура Древнего Египта (Древнее, Среднее, Новое царство). Передача индивидуальности и портретного сходства в скульптурных изображениях. Особый вид скульптуры – сфинксы. Шедевры скульптуры – портреты сановников Древнего царства, писцов. Гигантские статуи фараонов. Скульптурные портреты Эхнатона и Нефертити

5. Стенная роспись и цветной каменный рельеф в Древнем Египте. Назначение росписей и рельефов. Повествовательный характер изображений. Канонический характер живописи – условность в передаче масштабов, перспективы, использование элементов геометрического черчения. Совмещение канонов и живописности изображения, проявление индивидуальности мастера. Устойчивость канонов и отступления от них.

6. Иероглифическая письменность Древнего Египта

7. Прикладное искусство Древнего Египта.

8. Культура Древнего Китая:

- Памятники материальной культуры государства Инь.

- Иероглифическая письменность.

- Прикладное искусство.

- Период Чжоу.

- Распространение железа.

- Развитие ирригации.

- Период Цинь – Хань: “золотой век” древнекитайской культуры.

- Строительство, архитектура.

- Прикладные искусства: торевтика, ткани, керамика.

9. Культура Древней Индии:

- Древняя культура Мохенджо-Даро и Хараппы.

- Религиозно-мистический характер текстов "Вед", служащих основным источником древнеиндийской культуры.

- Эллинистическое искусство эпохи Маурьев.

- Искусство Кушанского царства. Барельефы Гандхары. “Золотой век” древнеиндийского искусства. Фрески Аджанты

ТЕМА 3. Памятники античного искусства.

1. Крито-микенская культура, время ее расцвета и основные памятники. Монументальные сооружения крито-микенской эпохи. Мегароны, ложные своды. Предполагаемые причины гибели главных центров крито-микенской культуры

2. Облик древнегреческого города: крепостные сооружения, жилые дома, общественные здания
3. Архитектура периода архаики. Сложение ордерной системы в архитектуре: дорический и ионический стили. Храм Геры в Олимпии
4. Ансамбль Афинского акрополя. Строительство Парфенона. Коринфский ордер
5. Архитектурные памятники поздней классики и эпохи эллинизма. Храм Артемиды в Эфесе, Галикарнасский мавзолей, Пергамский алтарь
6. Семь чудес света
7. Культура этрусков
8. Архитектура римской республики: строительные материалы и специфические приемы построек
9. Архитектура римской империи. Строительные задачи и способы их решения в императорском Риме: многоэтажные постройки; использование кирпича, бетона и циркульного свода
10. Своеобразие римской скульптуры. Греческий скульптурный подлинник и его римская копия (опыт сопоставления)
11. Живописная техника Древнего Рима. Декоративные стили росписи: инкрутационный (2 в. до н.э.), архитектурно-перспективный (вилла Мистерий и др.), синтезирующий (канделяберный, орнаментальный) (дом «Наказанного амура»), перспективно-орнаментальный (дом Веттиев в Помпеях). Фаюмские портреты

ТЕМА 4. Наследие Византии и культуры Древней Руси.

1. Византийский канон христианского храма и православный русский собор. Соборы Св. Софии в Киеве и Новгороде, Спасо-Преображения в Чернигове (сравнительный анализ)
2. Формирование местных художественных школ 12-15 вв. (Владимиرو-Суздальская, Новгородская, Псковская, Московская). Архитектура и живопись
3. Творчество Ф. Грека в Новгороде и Москве
4. Андрей Рублев и Сергей Радонежский
5. Русская икона 15 в. и творчество Дионисия
6. Шатровый храм. Архитектура Московского Кремля
7. «Троица» Андрея Рублева и Симона Ушакова – сравнительный анализ
8. Парсуна как первый портретный жанр в русском искусстве

ТЕМА 5. Искусство Средневековья, Возрождения, Нового времени.

1. Церковная, рыцарская, городская и крестьянская культура как отражение социальной структуры средневековой Европы

2. Особенности общественной жизни и государственности в средневековой Италии. Влияние Византии и актуальность античного наследия как факторы "особого пути" итальянской средневековой культуры

3. Культура Нового времени: неперенное наличие двух и более различных направлений одновременно. Культурная программа "просвещенного абсолютизма"

4. Промышленный и технологический прогресс – ключевые понятия 20 в. Основные социально-экономические процессы (индустриализация, урбанизация, демографический взрыв, экологические кризисы), их воздействие на культуру. Научно-техническая революция и ее влияние на изменение типа мышления

5. Византия как средоточие античной культуры и развития христианской культуры после падения Западной Римской империи.

6. Региональное и этническое своеобразие Византии

ТЕМА 6. Становление и развитие русского искусства

1. «Нарышкинское барокко» в Московской архитектуре

2. Годуновская и строгановская школы живописи 17 в.

3. Искусство «петровского барокко» (начало 18 в.):

- архитектура (Жан-Батист Леблон, Доменико Трезини, Михаил Земцов, Иван Коробов, Петр Еропкин);

- живопись (Иван Никитин, Андрей Матвеев);

- скульптура (Бартоломео Карло Растрелли)

4. Искусство «русского барокко» (30-50-е гг. 18 в.)

- архитектура (Бартоломео Франческо Растрелли, Дмитрий Ухтомский);

- живопись (Иван Вишняков, Алексей Антропов, Иван Аргунов, Михаил Ломоносов)

5. Искусство русского классицизма (вторая половина 18 в.)

- архитектура: ранний и строгий классицизм Московской и Петербургской школ (Александр Кокоринов, Жан-Батист Вален-Деламот, Антонио Ринальди, Иван Старов, Джакомо Кварнеги, Чарлз Камерон, Василий Баженов, Матвей Казаков);

- скульптура (Федот Шубин, Этьен Морис Фальконе, Федор Гордеев, Михаил Козловский, Феодосий Щедрин, Иван Мартос);

- живопись (Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский, Антон Лосенко, Григорий Угрюмов, Михаил Шибанов, Федор Алексеев, Семен Щедрин, Михаил Иванов)

6. Русская культура 19 в. – золотой век русской культуры

- архитектура: поздний классицизм и эклектика (Андрей Воронихин, Карло Росси, Осип Бове, Огюст Монферран, К.А. Тон, А.А. Портланд, А.Н. Померанцев)
 - живопись (Орест Кипренский, Сильвестр Щедрин, Карл Брюллов, Алексей Венецианов, Иванов Александр Андреевич, Василий Перов, Иван Крамской, Товарищество передвижных художественных выставок);
 - скульптура (Б.И. Орловский, П.К. Клодт, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский)
7. Культура «серебряного века» (конец 19 в. – начало 20 в.):
- творческие объединения: «Мир искусства», Союз русских художников, «Голубая роза», «Бубновый валет»;
 - стиль модерн в русском искусстве рубежа веков (на примере архитектуры: Ф. Шехтель, Ф. Лидваль и др.);
 - основные мастера русской скульптуры рубежа веков
8. Русское искусство 20 в.:
- архитектура: развитие конструктивизма (братья Васнины, Владимир Татлин, К. Мельников и др.) и традиционализма (И. Жолтовский, М. Фомин и др.);
 - живопись: особенности символизма в России; русский авангард; социалистический реализм; суровый стиль; московский концептуализм;
 - скульптура: этапы развития, тенденции. Выдающиеся памятники и произведения станковой скульптуры

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ – ЭССЕ 6 СЕМЕСТРА

ТЕМА 7. Основные направления развития Европейского искусства XV – XVIII вв.

1. Восстановление античных традиций в архитектуре. Брунеллески. Художественное открытие: эстетическая функция стены
2. Творческое наследие Леон Батиста Альберти
3. Строительство собора Св. Петра в Риме
4. Творчество Андреа Палладио и Джакомо да Виньола
5. Творчество Леонардо-да-Винчи
6. Творчество Тициана
7. Архитектура стиля Барокко
8. Архитектура стиля Классицизм.

ТЕМА 8. Основные направления развития Европейского искусства конца XIX начала XX вв

1. Развитие мировой архитектуры в конце XIX и начале XX вв.:

- модерн в мировой архитектуре конца 19 - начала 20 вв. Художественные и стилистические принципы. Роль строительных материалов и техники в архитектуре модерна. Творчество Антонио Гауди;

- неоклассицизм в мировой архитектуре начала 20 в. (Марчелло Пьячентини, Альберт Шпеер);

- функционализм в мировой архитектуре 20 в. Творчество Ле Корбюзье. Теория интернационального стиля;

- экспрессионизм в архитектуре (Ээро Сааринена и др.);

- постмодернизм, деконструктивизм, хай-тек.

2. Живопись и новые формы искусства в конце XIX и начале XX вв.:

- модернистские направления (первая половина 20 в.): фовизм, экспрессионизм, кубизм, абстракционизм, супрематизм, ташизм, информель, иероглифический абстракционизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм;

- постмодернистские направления: оп-арт, поп-арт, акционизм, хэппенинг, энвайронмент, перформанс, анахронизм, кинетическое искусство, земляное искусство, концептуальное искусство, неоэкспрессионизм, трансавангард, анахронизм, граффити, неопоп и др.);

- реализм в искусстве 20 века: живописный реализм, соцреализм, неореализм, гиперреализм, магический реализм, наивный реализм, фольклорный реализм.

3. Направления и стили в европейском искусстве XX века

4. Характерные черты современного искусства

ТЕМА 9. Основные направления, школы, методы анализа языка произведений искусства.

1. Особенности и проблемы исторического искусствознания.

2. Проблема истолкования художественного содержания.

3. Герменевтические методы в искусствознании.

4. Методы экспериментальной эстетики и психологии искусства.

5. Проблема понимания модернистских и постмодернистских идей в искусствознании.

6. Проблема идентификации творческого метода в отечественном искусстве XX вв.

7. Проблемы осмысления массового художественного сознания.

ТЕМА 10. Преемственность традиций и новаторства.

1. Музеи мира: Франция, Италия, США, Англия и др.

2. Музеи в России: Москва, Санкт-Петербург и др.

3. Коллекционирование.

4.Выставки.

5.Культурные контакты между народами.

ТЕМА 11. Тенденции и перспективы развития современной отечественной и мировой художественной культуры.

1.Европейская художественная культура XX- XXI века.

2.Русская художественная культура XX- XXI века.

3.Стиль Ар Деко в художественной культуре.

4.Понятие «дизайн». Его основные направления.

5.Ведущие дизайнерские школы мира.

6.Постмодерн и арт-дизайн.

ТЕМА 12. Современные виды искусств, их классификация

1. Современная живопись.

2. Современная графика.

3. Современная скульптура.

4. Современная архитектура.

5. Современный дизайн.

6. Современное декоративно-прикладное искусство.

7. Фотоискусство.

8. Граффити как вид современного искусства.

9. Театр.

10. Опера.

11. Киноискусство.

12. Литература.

13. Музыка.

14. Хореография, балет.

Примерные темы курсовой работы

1. Эволюция искусства в контексте проектной деятельности человека

2. Взаимопроникновение исторических стилей в архитектуре и costume

3. Эволюция классического стиля в искусстве

4. Изучение византийских, славянских и древнерусских памятников в контексте поиска национальной идеи

5. Развитие методов изучения древнерусского искусства (археологические, иконографические и стилистические исследования)

6. Взаимообусловленность мифологии и искусства Древнего Египта

7. Своеобразие орнамента в искусстве Древнего мира, его семантика

8. Взаимосвязь пиктографической и иероглифической письменности и изобразительного искусства
9. Символика и знаковость в искусстве Древнего Египта
10. Символика и знаковость в costume Древнего Египта
11. Мимезис в античном искусстве и подражание первообразу в средневековом
12. Природа эстетического идеала в античности и Средние века.
13. Эстетика и философия готического стиля
14. Историческая эволюция восприятия и отношения к искусству Средних веков в культурах Ренессанса и Нового времени
15. Античное наследие в искусстве Возрождения
16. Эпоха Возрождения: связь искусства и науки
17. Символический образ зеркала в живописи Северного Возрождения
18. Декоративные стили в искусстве XVII – XIX вв.
19. Барокко-маньеризм, проблема диалога
20. Античное искусство и западноевропейские художники XVIII века
21. Символизм и романтизм в искусстве XIX века
22. Искусство, религия и философия Японии
23. Искусство исламских стран
24. Инвенция и имитация с произведений старых мастеров в творческом процессе французских художников XVIII века
25. Пространственная концепция в произведениях импрессионистов и постимпрессионистов
26. Роль человеческого фактора в искусстве Древнего мира, средних веков, эпохи Возрождения и современности
27. Эволюция русского искусства
28. Цвет в искусстве
29. Образ в искусстве древних цивилизаций
30. Образ в искусстве XX века
31. Истоки экспрессионизма в искусстве XX века
32. Стилизация природных мотивов в искусстве стран Европы, Азии и Дальнего Востока
33. Стилистика и мотивация изображения человека в искусстве древних миров и современном изобразительном искусстве
34. Содержание и форма в искусстве
35. Искусство книги в творчестве русских художников
36. Реалистическое искусство и абстракционизм

37. История развития формального искусства
38. Гармонические каноны в архитектуре
39. Проблемы стиля и формально-стилевой метод анализа в искусствознании

XX в.

40. Авангард и народное искусство
41. Традиции и инновации в современном искусстве

Промежуточная аттестация

Список вопросов для подготовки к экзамену 5 семестр

1. Особенности художественной культуры в первобытную эпоху
2. Основные этапы развития древнеегипетской художественной культуры
3. Религия и искусство Древнего Египта
4. Художественная культура доарийской Индии
5. Художественная культура Древней Индии.
6. Религии Индии и их влияние на культуру
7. Художественная культура средневековой Индии.
8. Влияние ислама на художественную культуру Индии
9. Особенности китайской культуры и их влияние на художественную культуру
10. Становление художественной культуры Китая
11. Единство каллиграфии, живописи и поэзии в китайском искусстве
12. Расцвет китайской художественной культуры в Средние века
13. Общая характеристика древнегреческой художественной культуры
14. Крито-микенский этап художественной культуры Древней Греции
15. Художественная культура гомеровской Греции и периода архаики
16. Художественная культура классической Греции
17. Художественная культура эпохи эллинизма
18. Архитектура и скульптура Древней Греции
19. Истоки и особенности древнеримской художественной культуры
20. Сравнительный анализ древнегреческой и древнеримской художественных культур
21. Художественная культура Рима периода республики
22. Художественная культура Рима периода империи
23. Архитектура и скульптура Древнего Рима
24. Особенности периодизации византийской художественной культуры

25. Раннехристианская художественная культура Византии
26. Культура Македонского Возрождения в Византии
27. Художественная культура эпохи Палеологов в Византии
28. Ислам и его влияние на художественную культуру Арабского Востока
29. Основные формы мусульманской художественной культуры
30. Архитектура и изобразительное искусство Арабского Востока
31. Исторические условия формирования художественной культуры европейского Средневековья
32. Рыцарская художественная культура европейского Средневековья
33. Городская художественная культура европейского Средневековья
34. Романский стиль европейского искусства
35. Готический стиль европейского искусства
36. Архитектура, станковое и декоративно-прикладное искусство Средневековья
37. Художественная культура языческой Руси
38. Художественная культура Киевской Руси
39. Периодизация русской культуры
40. Характерные черты русской культуры
41. История Византии как основа формирования русского искусства
42. Искусство Киевской Руси
43. Средневековое искусство Московской Руси
44. Художественная культура периода феодальной раздробленности на Руси
45. Типологические особенности древнерусской художественной культуры
46. Художественная культура Руси периода татаро-монгольского нашествия
47. Художественная культура Руси 16 в.
48. Художественная культура Руси 17 в.
49. Архитектура, изобразительное искусство Древней Руси
- 50.
51. Влияние Петровских реформ на художественную культуру России
52. Барокко в России
53. Классицизм в русском искусстве
54. Архитектура и скульптура в русском искусстве 18 в.
55. Архитектура и скульптура 19 в. в России

56. Русская живопись 19 в.
57. Русский модернизм в художественной культуре

Типовое практическое задание для подготовки к экзамену 5 семестр

- Выполнить анализ ретроспективы развития мировой художественной культуры на заданный период

Список вопросов для подготовки к экзамену 6 семестр

1. Социокультурные основы эпохи Возрождения и особенности художественной культуры этого периода
2. Художественная культура итальянского Возрождения
3. Художественная культура Северного Возрождения
4. Архитектура, станковое и декоративно-прикладное искусство итальянского и северного возрождения
5. Идеи Просвещения и их влияние на художественную культуру
6. Барокко, его характерные черты, идеалы и изобразительные средства
7. Классицизм, его художественный канон и идеалы
8. Рококо, его характерные черты и особенности
9. Сентиментализм как художественный стиль
10. Индустриальное общество 19 в. и его влияние на художественную культуру
11. Романтизм как художественное направление
12. Критический реализм 19 вв. художественной культуре
13. Поиски художественного стиля в конце 19 в. (импрессионизм, символизм, декаданс)
14. Кризис культуры 20 в. и его влияние на художественную культуру
15. Европейский модернизм в художественной культуре
16. Европейская живопись 20 в.
17. Европейская архитектура 20 в.
18. Постмодернизм и его влияние на художественную культуру
19. Культура второй половины 20 в. и перспективы развития предметного мира
20. Основные направления и теории в истории искусств
21. Характеристика школ современного искусства.
22. Основные направления, школы, стили, методы анализа языка произведений искусства.

23. Преемственность традиций и новаторства; сохранение культурного наследия; музеи мира, коллекционирование, выставки; культурные контакты между народами.
24. Тенденции и перспективы развития современной отечественной и мировой художественной культуры.
25. Современные виды искусства и их классификация.
26. Становление, развитие и современное состояние изобразительного искусства.
27. Основные жанры изобразительного искусства и тенденции их развития.
28. Структура художественной культуры. Художественная культура и искусство
29. Классификация видов искусств
30. Специфика и сущность различных видов искусств, место искусства в жизни.

Типовое практическое задание для подготовки к экзамену 6 семестр

-Выполнить анализ исторического контекста формирования типов и форм искусства на заданный период.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Для проведения практических занятий по данной дисциплине используются учебные аудитории, с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью, оснащенные компьютерами с необходимым программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами оснащенное компьютерами с необходимым программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза.

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине используются учебные аудитории, с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) учебной мебелью, лаборатория компьютерных технологий в дизайне и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с необходимым программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной дисциплине используются учебные аудитории, с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук), и учебной мебелью, лаборатория компьютерных технологий в дизайне и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с необходимым программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза

Перечень лицензионного программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Тип ресурса
1	(ОС) Windows Офисный пакет Microsoft Visio	СЛД АО «СофтЛайн Трейд» № /131 от 10.07.2020 (бессрочно) ЛС Microsoft - Open Value Subscription для решений Education Solutions № V8265046
2	Антивирус Касперского отечественного производства	СЛД АО «СофтЛайн Трейд» №Tr000840657 от 04.12.2023
3	СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного производства	ООО "Консультант" дог №251 от 01.01.2024
4	Adobe Creative Cloud: After Effects Photoshop InDesign Premiere Pro Illustrator Adobe Creative Cloud Acrobat DC (Дизайнерский пакет ПО)	СЛД ТП АО "Софтлайн Трейд" дог №Trd000708115/10 от 19.01.2022 (бессрочно)

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

- LibreOffice- бесплатная утилита, работающая с редактором электронных таблиц, презентациями, текстовыми процессорами, редактором формул и векторными иллюстрациями;

- 7-Zip– архиватор;

- Far Manager- бесплатный консольный файловый менеджер;

-Windows Media Player- универсальный мультимедиа проигрыватель, предназначенный для воспроизведения и каталогизации вашей музыки и видео;

-K-Lite Mega Codec Pack- универсальный набор кодеков, фильтров и инструментов для воспроизведения и обработки абсолютно любых мультимедийных файлов;

- Adobe Flash Player xx Plugin- программа для воспроизведения мультимедиа в браузере; - Foxit Reader - Russian высокопроизводительная и многофункциональная программа просмотра PDF-файлов, которая позволяет открывать, просматривать и распечатывать любые документы в формате PDF;

- Google Chrome - бесплатный веб-браузер

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает использование материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ.

11. ЛИТЕРАТУРА

11.1. Основная литература

№ п/п	Библиографическое описание	Тип	Количество в библиотеке
1	Вишневская, Е. В. Графический дизайн в контексте развития проектной культуры : учебное пособие / Е. В. Вишневская. - Тольятти : ТАУ, 2021. - 181 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-8146-0066-0. – URL: http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp	учебное пособие	ЭБС
2	Голстикова, И. И. Мировая культура и искусство : учеб. пособие / И. И. Голстикова ; под ред. А. П. Садохина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Инфра-М, 2021. - 417 с. - ISBN 978-5-16-105492-5 (online). - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=363743	учебное пособие	ЭБС Znanium.com

11.2 Дополнительная литература

1. Колесов, М. С. Лекции по истории художественной культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. С. Колесов. - М. : Инфра-М, 2015. - 292 с. - Электронная версия находится в ЭБС Знаниум : <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504516>.

Периодические издания:

1. Геометрия и графика : научно – методический журнал. – URL: <https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=9830c955-1df0-11e4-b05e-00237dd2fde2>

2. Publish. Дизайн. Верстка. Печать : проф. журнал. – URL: <http://dlib.eastview.com/browse/publication/64080>

11.3 Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, электронные библиотечные системы

1. East View Information Services : Universal Databases (универсальные базы данных) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://dlib.eastview.com>.
2. IPRBooks.ru : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>.
3. ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://znanium.com>.
4. Консультант плюс: справочно-правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>; T:\consultantplus\cons.exe.
5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://uisrussia.msu.ru/index.php>
6. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru>.
7. ЭБС ТГУ: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp>

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение обучающимся дисциплины предполагает посещение лекций, выполнение практических заданий, участие в семинарах (вебинарах), выполнение заданий для самостоятельной работы. При подготовке к лекции и для выполнения самостоятельной работы обучающемуся необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся следующие виды лекций: лекция-презентация – лекция информационного характера, предполагающая объяснения преподавателя с иллюстративным изложением материала;

При работе над докладами-эссе обучающемуся следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием аналитического инструментария, строить логические выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем доклада-эссе не должен превышать 3-4 страниц печатного текста. Интерактивные формы

проведения практического занятия (семинара) предполагают обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации. На практических занятиях (семинарах) разъясняются практические и теоретические положения курса, обучающиеся работают с конкретными ситуациями, овладевают навыками сбора, анализа и обработки информации для принятия самостоятельных решений, навыками подготовки докладов-эссе по соответствующей тематике. Результаты запланированных в дисциплине докладов-эссе должны быть оформлены в соответствии с требованиями Академии к оформлению текстовых документов. Выступление с докладом и устные ответы на вопросы являются элементами текущего контроля и оцениваются преподавателем. Полученные отметки учитываются при выставлении экзамена.

Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий (семинары) во время контактной работы с преподавателем либо и подготовки в часы самостоятельной работы. Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из следующих способов: сохранение в электронной информационно-образовательной среде, отправка преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной работы по почте обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или тексте письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена работы. Практические работы могут быть проверены преподавателем непосредственно в аудитории. Некоторые практические задания не могут быть сделаны только в рамках выделенного объема контактной работы (в аудитории) и «доделываются» в часы самостоятельной работы и отправляются на проверку преподавателю. На практическом занятии (семинаре) по дисциплине проводится текущий контроль и обсуждение выполненных работ обучающихся. Результаты проверки выполненных работ доводятся до сведения обучающегося во-время аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной информационно-образовательной среде.

Подготовка к лекциям и практическим занятиям (семинарам), с последующим участием в устном опросе, подготовка к промежуточной аттестации в форме письменного ответа на вопрос и выполнения творческого задания предполагает: систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной литературы; работу со справочниками; аналитическую обработку, составление таблиц и схем для систематизации изученного материала; составление тезисов ответов на устные вопросы, выполнение практических заданий (доклад-эссе).

Для закрепления приобретенных знаний, умений и навыков, для развития способностей к самообучению в дисциплине предусмотрена самостоятельная работа. Для выполнения самостоятельной работы по данной дисциплине в домашних условиях (за пределами Академии), обучающемуся необходим персональный компьютер (планшет) и пакет прикладных программ Microsoft Office (не ниже 10 версии). Самостоятельная работа в Академии выполняется в помещении для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с необходимым программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза.

При работе над курсовыми работами обучающемуся следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием аналитического инструментария, строить логические выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем курсовой работы, структура, оформление должны соответствовать требованиями Академии. Защита курсовой работы: доклад, текст, устные ответы на вопросы являются элементами промежуточного контроля и оцениваются преподавателем.

Консультации по выполнению самостоятельных работ, обсуждение допущенных ошибок, защита отдельных видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР в аудитории по расписанию. Консультации преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут осуществляться посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) коммуникационного взаимодействия по предварительной договоренности с преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы являются элементами текущего контроля и оцениваются преподавателем. Полученные отметки учитываются при выставлении экзамена.

Критерии выставления экзамена озвучиваются преподавателем на первых занятиях по дисциплине.

13. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Составил:

Н.С. Карпенко, доцент

(подпись)

Заведующий кафедрой

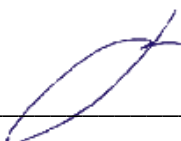
Е.В. Вишневская, к.п.н., доцент

(подпись)

Заведующий выпускающей кафедрой

Е.В. Вишневская, к.п.н., доцент

(подпись)

Директор БИК

О.В. Балакина

(подпись)

Начальник ООУП

А.Ф. Финк

(подпись)