

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Калашникова Елена Андреевна

Должность: Заведующая кафедрой академического рисунка и живописи

Дата подписания: 24.07.2022 17:05:33

Уникальный программный ключ:

7ba653666c7f2eb73ae479d34279969fc85a8a84

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет гуманитарного образования

Кафедра истории, культурологии и музееведения

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой АРИЖ

 Е.А. Калашникова

24.05.2022

Протокол № 12

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Б1.О.18 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Направление подготовки **51.03.04 - Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия**

Квалификация (степень) выпускника - **бакалавр**

Форма обучения – **заочная**

**Краснодар
2022**

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины по выбору «История искусств» вариативной части профессионального цикла обучающимся по заочной форме обучения по направлению подготовки–Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия во 2-5 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 - «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 года, приказ № 1180 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

Академик РАХ, Заслуженный
художник России, профессор
кафедры АРИЖ КГИК

С.Н. Демкина

Заведующая отделом культурно-
просветительной работы музея им.
Ф.А. Коваленко, кандидат
культурологии, доцент

Т.А. Сальникова

Составитель:

Кандидат культурологии, доцент
кафедры АРИЖ КГИК

Г.Н. Сологуб

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры академического рисунка и живописи 24 мая 2022 г., протокол № 12.

Рабочая программа учебной дисциплины Б1. О.18 История искусств одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» 26 августа 2022 г., протокол № 11.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	5
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	6
4. Структура и содержание дисциплины	7
4.1. Структура дисциплины:	7
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	8
5. Образовательные технологии	28
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	29
Контроль освоения дисциплины	
Оценочные средства	
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	33
7.1. Основная литература	33
7.2. Дополнительная литература	33
7.3. Периодические издания	33
7.4. Интернет-ресурсы	33
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	34
7.6. Программное обеспечение	35
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	36
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	37

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) История искусства является формирование системы знаний в области теории и истории искусства; представлений об искусстве как особом явлении общественной жизни; о сущности, основных видах и жанрах искусства; характеристика основных понятий дисциплины.

В соответствии с целями освоения дисциплины следует выделить такие **задачи** курса, как формирование системы знаний в области теории и истории искусства; формирования представлений об искусстве как особом явлении общественной жизни; ознакомление с основными видами и жанрами искусства, а также изучение их сущности; Характеристика основных понятий дисциплины; формирование способности производить анализ художественных произведений; формирование интереса к богатейшему мировому культурному наследию.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История искусств» соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов природного и культурного наследия относится к обязательным дисциплинам Блока 1 (Б1.О.18).

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:

- История;
- Философия.
- История культуры.

В начале освоения курса «История искусств» студент должен:

- 1) Знать:**
 - основные закономерности исторического процесса развития искусства;
 - основные особенности искусства Кубани;
 - категории эстетики;
 - эстетические особенности различных эпох;
 - основные закономерности исторического развития философской мысли;
 - особенности исторического развития мировосприятия и религиозной мысли;
 - основы семиотического анализа.
- 2) Уметь:**
 - критически переосмысливать накопленный опыт;
 - гуманитарно, толерантно воспринимать культурные различия;
 - использовать методы анализа, систематизации и обобщения информации.
- 3) Владеть:**
 - исследовательскими и аналитическими способностями, системностью, способностью правильно использовать методы и техники анализа;
 - основами эстетического восприятия;
 - основными философскими и религиозными концепциями;
 - способом семиотического анализа.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	приоритетные цели и задачи, направления политического, социально-экономического, военного, культурного развития Российского государства на определенных этапах его существования	участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения	опытом использования исторических знаний в практической подготовке к будущей профессиональной деятельности
ПК-3. Способен к деятельности по проектированию экспозиций и выставок в музее, популяризации объектов культурного и природного наследия	Искусствоведческие основы формирования музейной экспозиции	Соотносить содержание экспозиции с нормами классического, народного и современного искусства	Опыт решения ТЭП с учетом достижений искусства, в том числе с учетом локальных тенденций
ПК-4. Способен к организационному обеспечению и реализации экскурсионных услуг	Возможности экскурсионного представления художественно-творческого наследия	Соотносить возможности экскурсионного проекта с перспективам и представления художественно-творческого наследия	Опыт интеграции экскурсионных и искусствоведческих проектов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 часов).

По заочной форме обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Сем ест р	Недел я семес тра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах/ з.е)			
				Л	ПЗ	ИЗ	СР
1.	РАЗДЕЛ I. Основы теории искусства	2	1-8	4	12		158
2.	РАЗДЕЛ II. История и методология искусствознания	2-3	9-17	4	12		122
3.	РАЗДЕЛ III. История искусства: страны и эпохи	4-5	1-17	8	12		184
ИТОГО				16	36		464
				15 ЗЕТ 540			

Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

По заочной форме обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
2 семестр			
Раздел 1. Основы теории искусства			
Тема 1.1. Искусство как феномен культуры	<u>Лекции:</u> Понятия искусства и художественной культуры. Искусство в системе культуры: специфическое значение и многообразные функции. Проблема объяснения природы искусства: искусство как способ познания, искусство как генератор ценностных образцов, искусство как средство идейного общения. Художественность и утилитарность в генезисе искусства. Искусство как мастерство. Искусство и техника. Искусство и другие формы сознания. Концепции специфической роли искусства. Проблема художественной правды. Взаимодействие искусства и других форм сознания. Искусство и нравственность, искусство и воспитание. Искусство как система выразительности (языковая система).	2	УК-5 ПК-3 ПК-4
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Искусство как психологический феномен. Серьезное и легкое искусство. Эстетическая природа и социальные роли искусства. Внешние границы в внутренние грани феномена искусства. Искусство и эстетическое сознание. Эстетические ценности в искусстве. Категории эстетического и художественного.	6	
	<u>Самостоятельная работа</u> Искусство как деятельность. Производство искусства. Художественная образность. Искусство и воображение. Художественное творчество. Условность в искусстве: художественная дистанция, наивное искусство, художественная иллюзия. Эстетика практического творчества и искусство.	79	

Тема 1.2. Система видов, жанров и родов искусства.	<u>Лекции:</u> Многообразие типов художественной выразительности. Вид искусства как исторически определенная система художественных выразительных средств. Своеобразие художественной образности и языка искусства в различных видах искусства. Проблема природы существования различных видов искусства. Виды искусства как различные способы художественного мышления. Проблема систематизации видов искусства в искусствознании и эстетике. Единство художественного мышления и система видов искусства. Общехудожественные категории выразительности и аспекты взаимодействия видов искусства. Феномен художественного синтеза. Синтетические виды искусства.	6	УК-5 ПК-3 ПК-4
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Три рода творчества в различных видах искусства. Феноменология авторской позиции в искусстве. Автор и герой в художественном тексте. Стилистические и ценностно-эстетические особенности родов творчества в искусстве. Исторические истоки эпоса, драмы и лирики. Взаимодействие родов творчества в развитии искусства.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Понятие жанра в искусстве. Своеобразие жанрового деления в различных видах искусства. Жанр как тематическая генерализация. Жанр как носитель функциональной уместности искусства. Взаимодействие жанров различных видов искусства. Жанр и художественный стиль. Трансформация и переосмысление жанров. Истоки художественных жанров. Специфика жанровой выразительности.	79	
Раздел 2 История искусства: страны и эпохи			
Тема 2.1. Проблема возникновения искусства в первобытной культуре	<u>Лекции:</u> Первобытная культура и формирование художественной деятельности. Концепции возникновения искусства: магическая, трудовая, мифологическая и др. Проблема идентификации истоков искусства. Древнейшие памятники художественной деятельности. Этапы эволюции художественной деятельности в первобытную эпоху. Синкретизм, многофункциональность и неспециализированность первобытного	2	УК-5 ПК-3 ПК-4

	искусства.		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Первобытная магия и мотивы художественной деятельности. Древняя мифология и художественная выразительность. Первобытная религия и ритуал в формировании художественной деятельности. Эпос и его эстетическое значение.	2	
	<u>Самостоятельная работ</u> Первобытное искусство и традиционный фольклор. Традиционная художественная культура народов Сибири.	60	
Тема 2.2. Искусство цивилизаций Ближнего Востока: Месопотамия, Египет, Палестина, Персия	<u>Лекции:</u> Зарождение древних цивилизаций и профессионализация искусства. Древнейшие города. Своеобразие древних культур Ближнего Востока. Роль религии и культового ритуала. Периодизация египетского искусства. Виды искусства в Древнем Египте. Египетская мифология и тематика искусства. Художественный канон и погребальный ритуал. Египетская архитектура. Пирамиды, храмы. Египетская скульптура. Стиль Амарнского периода. Египетская поэзия. Книга мертвых. Памятники древнеегипетского искусства.	2	УК-5 ПК-3 ПК-4
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Библия как памятник художественной культуры. Архитектура и искусство Древнего Израиля.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Мифология Междуречья и искусство. Древнейшие города Месопотамии. Архитектура и скульптура. Своеобразие стиля. Влияние художественной традиции Междуречья. Искусство городов Персидской державы.	62	
3 семестр			
Тема 2.3. Искусство Античности	<u>Лекции:</u> Античная цивилизация: историческая эпоха в контексте культурной типологии. Истоки Древнегреческой культуры. Критская и микенская культуры и их художественное наследие. Греческая архаика. Гомеровский период. Эпическая литература. Древнегреческая мифология и искусство. Истоки видов искусства: архитектура,	2	УК-5 ПК-3 ПК-4

	скульптура, театр, поэзия, музыка. Эстетические ценности и образцы греческого искусства. Периодизация греческого искусства. Высокая классика, эллинизм. Выдающиеся греческие авторы и их творения.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Своеобразие древнеримской культуры и искусства. Этруское и греческое влияние. Развитие классических образов. Древнеримская архитектура и развитие техники строительства. Древнеримский скульптурный и живописный портрет.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Фресковая живопись. Литература Древнего Рима. Эволюция античного театра. Трансформация стиля в поздеантичный период.	21	
Тема 2.4. Искусство Китая и Японии	<u>Лекции:</u> Истоки традиционной китайской культуры. Значение искусства в традиционной китайской культуре. Роль конфуцианства и даосизма в установлении художественных приоритетов традиционного Китая. Китайская живопись: жанры, мотивы, техника. Школы искусства в истории китайской культуры. Метод художественного творчества. Графика и каллиграфия. Традиционная китайская поэзия: пейзажная лирика, мотивы ностальгии. Особенности поэтического мышления. Традиционное китайское искусство и современность.		УК-5 ПК-3 ПК-4
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Сфера влияния китайского искусства: Корея, Вьетнам, Япония. Формирование традиционного искусства Японии. Духовные истоки традиционной эстетики и искусства.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Значение дзен-буддизма. Деревянные храмы. Садовое искусство и скульптура. Традиционная живопись. Своеобразие японской поэзии. Проблема взаимодействия культурной и художественной традиции и западного стиля жизни.	21	
Тема 2.5. Искусство и художественная культура Южной Азии и стран исламского мира	<u>Лекции:</u> Истоки культуры Индии. Древнейшая цивилизации Индостана и образцы ее искусства. Арийское переселение, ведическая культура и памятники художественного творчества 10-3 вв. до н.э. Эпосы		УК-5 ПК-3 ПК-4

	Махабхарата и Рамайна. Роль Буддизма в Индии. Формирование древнеиндийской архитектуры и скульптуры. Сюжеты древнеиндийской скульптуры. Пещерные храмы - чатги. Настенная живопись. Индуистская тематика в искусстве. Сочинения по эстетике и теории искусства. Теория художественной эмоции. Традиционное искусство танца. Традиционная индийская музыка. <u>Практические занятия (семинары)</u> Памятники искусства Цейлона, Индокитая, Индонезии. Южноазиатский тип культуры и своеобразие искусства Индии и соседних стран. Формирование культуры исламского мира. Литература. Культовая архитектура и декор. Традиционная арабская музыка. <u>Самостоятельная работа</u> Исламское завоевание Индии и формирование оригинальной индо-мусульманской архитектуры. Тадж-Махал.	21	
Тема 2.6. Искусство и художественная культура Византии	<u>Лекции:</u> Христианство в культуре Европы. Богослужебный синтез искусств. Наследие Античности и влияние Востока. Христианские образы в искусстве. Храмовое зодчество Византии. Иконопись. Иконоборчество и иконопочитание.	2	
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Христианский символизм искусства. Византийский иконописный канон. Сюжеты и образы византийской иконописи. Стил и школа византийской иконописи. Выразительный язык иконописи. Мозаики и фресковые росписи. Государство и придворное искусство.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Византийская литература и церковная поэзия. Церковное пение православной традиции. Музыкальная культура Византии. Декоративное и ювелирное искусство. Значение и влияние византийской художественной традиции.	21	
4 семестр			
Тема 2.7. Искусство западноевропейско го Средневековья	<u>Лекции:</u> Общехристианские истоки культурного развития Запада и Востока Европы. Византийское влияние на Западе в 6-10 вв. Римские и варварские истоки. Каролингское возрождение. Романский стиль в архитектуре и живописи. Литература раннего западного	2	УК-5 ПК-3 ПК-4

	Средневековья.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Католическая церковь и рыцарская культура в формировании западноевропейской цивилизации и искусства. Значение крестовых походов в эволюции стиля жизни и искусства. Строительство готических соборов. Готический стиль в искусстве. Готика во Франции. Готика в Англии и Германии. Готика в Чехии и Польше. Готика в Испании. Готические мотивы в Италии. Поздняя готика. Готическая живопись. Литература на национальных языках. Развитие западноевропейской музыки в 9-15 вв. Григорианский хорал. Органная музыка. Возникновение нотной записи. Хоровая полифония строгого стиля.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Особенности рыцарской и народной художественной культуры Средневековья.	28	
Тема 2.8. Древнерусское искусство	<u>Лекции:</u> Истоки древнерусской культуры. Славянские языческие традиции и художественная культура Руси. Образы славянской мифологии в традиционном русском фольклоре. Традиции строительства, украшения жилья и одежды. Принятие христианства и византийское влияние. Древнерусская письменность и литература. Храмовое зодчество: византийская модель и формирование оригинального образа. Русские церкви домонгольского периода. Рельефная скульптура Древней Руси.		УК-5 ПК-3 ПК-4
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Стиль московской архитектуры 14-17 вв. Древнерусская живопись. Своеобразие русской иконы. Фресковые росписи. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. «Богословие в красках». Выразительный язык русской иконописи. Иконописные школы древнерусских городов.	2	
	<u>Самостоятельная работ</u> Западное влияние в русском искусстве. Книжное и ювелирное искусство. Западное влияние в живописи и музыке в 17 в. Барочные мотивы в архитектуре 17 в. Древнерусская музыка и церковное пение. Трансформация византийского октоиха. Знаменное пение.	28	
Тема 2.9. Европейское	<u>Лекции:</u> Исторические и культурные обстоятельства	2	УК-5 ПК-3

искусство эпохи Возрождения	эпохи Ренессанса. Трансформация мировоззрения: гуманизм и новая эстетика. Этапы предвозрождения и раннего Ренессанса. Значение античных источников и образцов. Кватроченто. Мазаччо. Джотто. Фра Беато Анджелико. Особенности творчества С.Боттичелли.		ПК-4
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Высокое Возрождение. «Титаны Возрождения». Живопись. Обновление тематики и стиля. Л. Да Винчи: воззрения на значение живописи. Искусство и наука. Открытие оптической перспективы и светотени: стилистический и мировоззренческий переворот. Особенности живописного стиля Рафаэля и Микеланджело. Скульптура. Донателло. Б.Челлини. Микеланджело. Архитектура. Купольные храмы и палаццо. Брунеллески, Микеланджело. Позднее Возрождение. Тициан, Веронезе. Тенденции Ренессанса в Северной Европе. Реформация и искусство. А.Дюрер. И.Босх.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Развитие литературы и театра эпохи Ренессанса. Данте. Петрарка. Сервантес. Шекспир. Музыкальная культура европейского Ренессанса. Флорентийская академия музыки.	28	
Тема 2.10. Искусство Европы 17-18 вв.	<u>Лекции:</u> Мироощущение и эстетические ценности барокко. Эволюция стиля барокко в конце 16-17 вв. Гротеск, Рокайль, Рококо. Архитектура барокко. Живопись эпохи барокко. Фламандская школа. П.-П.Рубенс. Ван Дейк. Голландская школа живописи. Пейзаж, портрет, интерьер, бытовой жанр. Брейгель. Вермеер. Рембрандт. Эль Греко. Литература эпохи барокко. Маньеризм. Музыкальная культура эпохи барокко: развитие полифонического стиля, оперный спектакль.		УК-5 ПК-3 ПК-4
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Классицизм в искусстве 17-18 вв. Рационализм и нормативная эстетика. Французский драматический театр. Архитектура классицизма. Живопись. Н.Пуссен. ... Испанская живопись. Веласкес, Рибера. Классическая скульптура. Музыкальный театр в Европе 17-18 вв. Венская музыкальная классика.		

	Сентиментализм в различных видах искусства.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Идеи Просвещения и искусство. Литература французского Просвещения. Английское Просвещение. Хогарт. Развитие реалистических тенденций и бытовой жанр. Английская портретная школа. Немецкое Просвещение: Шиллер и Гете. Искусство конца 18 в. Французское искусство республики и империи. Давид. Стиль ампира. Ф. Гойя. Предромантические тенденции.	28	
5 семестр			
Тема 2.11. Направления в европейском искусстве 19 в.	<u>Лекции:</u> Философия и эстетика романтизма. Взлет художественной культуры в странах Европы. Формирование национальных школ искусства. Интерес к фольклору, Средневековью. Революционные и традиционалистские тенденции в искусстве романтизма. Романтическая поэзия. Европейские композиторы-романтики: преобразование музыкального стиля, программность в музыке, национальная ориентация, стремление к синтезу искусств. Бетховен, Шопен, Лист, Вагнер, Григ, Брамс. Оперное искусство в 19 в. Романтизм в живописи: Энгр, Делакруа. Поздний романтизм и декаданс в искусстве.	2	УК-5 ПК-3 ПК-4
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Реализм в европейской литературе, живописи, музыке. Диккенс, Флобер, Бальзак. Г.Курбе. Классические тенденции в искусстве 19 в.: архитектура, скульптура, живопись. Историческая и мифологическая живопись. Салонное искусство.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Импрессионизм в живописи, скульптуре, музыке. К.Моне, О.Ренуар, К.Писарро, О.Роден, К.Дебюсси, М.Равель.	24	
Тема 2.12. Развитие русского искусства в 18-20 вв.	<u>Лекции:</u> Влияние западной школы и формирование национального искусства России Нового Времени. Итальянцы в русском искусстве: Б.Растрелли, Трезини, Росси. Русское барокко. Русская архитектура рубежа 18-19 вв. Баженов, Воронихин, Камерон. Русский скульптурный портрет. П.Шубин. Русский живописный портрет 18 в. ... Формирование русского театра. Русская музыка 18 в. Ведель, Бортнянский, оперные композиторы.		УК-5 ПК-3 ПК-4

	<u>Практические занятия (семинары)</u> 19 век: расцвет русского национального искусства. Русская литература. Романтическая и реалистическая живопись. О.Кипренский, К.Брюллов, Венецианов, А. Иванов. Идеи национальной самобытности в культуре и искусстве. Славянофильство в литературе и искусстве. Стасов. Композиторы «могучей кучки». Русская романтическая музыка. П.И.Чайковский. Реализм в русской литературе и искусстве. Л.Толстой, Ф.Достоевский. Товарищество передвижных выставок. ... Куинджи, Айвазовский, И.Репин, В.Серов. Васнецов. Поленов.. Импрессионистические веяния в русской живописи. К.Коровин, И.Грабарь.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Рубеж 19-20 вв. – «серебряный век» русского искусства. Символизм в поэзии, живописи, музыке. Врубель. Объединение «Мир искусства». Стилизаторские тенденции. Н.Рерих. Феномен меценатства и развитие искусства. Архитектура рубежа веков. Русский модерн. Стремление к синтезу искусств. Русский театр начала XX века. А.Н.Скрябин. Дягилев и русские сезоны в Париже. Мировое значение русского искусства 19-нач.20 вв. Влияние русской классической художественной школы в отечественном искусстве XX века.	24	
Тема 2.13. Тенденции художественного развития в 20 в.	<u>Лекции:</u> Проблемы осмысления искусства XX века в современном искусствознании. Модернизм как общехудожественное явление первой половины XX века. Модернизм в культуре и в искусстве. Модернистские течения в живописи начала XX века. Декаданс и стиль модерн среди истоков художественного модернизма. Постимпрессионисты: Сезанн, Ван Гог. Парижская школа начала века. Фовисты. Кубисты. Модернизм в Германии. Венский сецессион. Немецкий экспрессионизм. Italianские футуристы. Русские авангардисты: В.Кандинский, К.Малевич. Модернистская скульптура. Майоль, Бурдель, Бранкузи и др. Модернистские явления в литературе. Модернистские явления в музыке. Новая венская школа: А.Шенберг, А.Берг, А.Веберн. Конструктивизм в архитектуре. Баухауз. В.	2	УК-5 ПК-3 ПК-4

	Гропиус. Ле Корбюзье. Искусство и бессознательное. «Метафизическое искусство» и сюрреализм. Формализованный модернизм 20-30 гг. Художественный синтез в 20 в. Театр. Развитие кинематографа. Реалистические тенденции в литературе, живописи, музыке середины 20 вв. и их особенности. Идеологический модернизм и социалистический реализм. Трагические темы серьезного искусства и его средства.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Искусство и художественная игра. Стилизация и полистилистика. М. Дюшан, Габо и кинетическое искусство. Опыты дадаистов. Сериализм, алеаторика, сонористика в музыке 50-80 гг. Искусство и новые технические средства. Постмодернизм в искусстве 60-90 гг. Реди-мейд, Боди-арт, ремейк. Хеппенинг и эстетические акции.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Искусство и массовая культура. Роль развития средств массовой коммуникации. Феномен китча в искусстве 20 в. Художественное и обыденное сознание в культуре 20 в. Зрелищность искусства. Массовая культура и эволюция языка художественного творчества.	26	
Тема 2.14. Проблемы и перспективы развития современного искусства	<u>Лекции:</u> <u>Лекции: Основные направления развития современного искусства. Искусство 21 века и его место в мировом искусстве. Современное искусство и технологии. Направления современного искусства в живописи: гиперреализм, энвайромент, инсталляция, видеоарт, боди-арт, неопластицизм, стрит-арт, мейл-арт, нет-арт. Ремейк в музыке и кино.</u>		УК-5 ПК-3 ПК-4
	<u>Практические занятия (семинары)</u> <u>Практические занятия (семинары)</u> <u>Современное искусство: гиперреализм, энвайромент, инсталляция, видеоарт, боди-арт, неопластицизм, стрит-арт, мейл-арт, нет-арт.</u>		
	<u>Самостоятельная работа: Глобализация и место искусство в современном обществе. Многополярность глобального мира. Искусство и политика. Искусство и технологии. Искусство и религия.</u>	24	
Вид итогового контроля (экзамен)			<i>Экзамен</i>
ВСЕГО:369часов		16/36/540	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

- лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция-визуализация, лекция-дискуссия, лекция-беседа;
- практические занятия: тематические семинары; проблемные семинары, тестирование;
- самостоятельная работа: обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя;
- просмотр документальных и художественных фильмов с последующим обсуждением и анализом.

Лекционные занятия:

- проблемные лекции;
- интерактивные лекции;
- лекция – визуализация;
- лекция-дискуссия;
- лекция-беседа.

Практические занятия:

- тематические семинары;
- проблемные семинары;
- тестирование.

Занятия лекционного типа у студентов заочной формы обучения – 16 часов, что составляет 40% аудиторных занятий.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- устный опрос;
- письменные индивидуальные задания (эссе, реферат, тестирование);
- интерактивные задания (презентация).

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- устные ответы;
- письменные работы;
- оценка выполнения самостоятельной работы студентов: работа с первоисточниками, реферативная, исследовательская работа.

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.

Оценочные средства

6.2.1. Тематика эссе, рефератов, презентаций

1. Культура Японии: японская поэзия.
1. Традиционная японская живопись и скульптура.
2. Знаменитые китайские художники и поэты.
3. Мастера и шедевры изобразительного искусства Древней Греции.
4. Древнегреческий театр и драматургия.
5. Поэты Древней Греции.
6. Искусство Крита и Микен.
7. Зодчество Древней Греции.
8. Памятники архитектуры и скульптуры Юго-Восточной Азии.
9. Индийская традиционная поэзия и эпос.
10. Архитектура и скульптура Индии.
11. Римская архитектура и скульптура.

12. Римская литература и театр.
13. Раннехристианское храмовое зодчество: Византия, Запад, Кавказ.
14. Изобразительное искусство Византии.
15. Литература средневековой Европы.
16. Арабо-персидская литература и искусство.
17. Готика: зодчество и скульптура.
18. Библия как феномен художественной культуры: Библейская тематика в искусстве.
19. Архитектура Древней Руси.
20. Древнерусская живопись.
21. Истоки и традиции древнерусской литературы.
22. Русская фольклорная традиция и ее славянские истоки.
23. Зодчество Древней Руси.
24. Древнерусская живопись.
25. Храмовый синтез искусств в Древней Руси.
26. Развитие западноевропейской живописи 17-18 вв.
27. Музыка, литература, театр и формы взаимодействия искусств в 17-19 вв.
28. Русская живопись 18 в.
29. Русская живопись 19 в. Романтизм и реализм.

6.2.3. Вопросы к зачёту по дисциплине

1. Искусство и художественная деятельность в системе культуры.
1. Художественный образ как основа произведения искусства.
2. Закономерности и особенности отношений искусства и реальности
3. Искусство и религия: особенности взаимодействия
4. Искусство и другие формы сознания: политика, идеология, философия
5. Искусство как носитель эстетических и нравственных ценностей
6. Искусство как способ познания и преобразования мира. (Искусство и наука, искусство и техника).
1. Искусство и мифология.
1. Система видов искусства.
2. Роды и жанры художественного творчества; их особенности в разных видах искусства.
3. Особенности системы выразительности живописи и графики.
4. Особенности художественной выразительности музыки и словесного творчества. Их возможности в художественном синтезе.
5. Своеобразие художественной выразительности архитектуры и скульптуры.
6. Прикладное искусство и дизайн в системе художественно-эстетического творчества.
7. Своеобразие фольклора – народного художественного творчества.

8. Особенности синтетических и сценических видов искусства.
9. Художественный процесс и основные закономерности исторического развития искусства.
10. Проблемы и идеи в истории искусствознания: от античности до 18 в.
11. Искусствознание в 19-20 вв.
12. Проблемы и методы современного искусствознания.
13. Художественная деятельность в первобытную эпоху. Проблема зарождения искусства.
14. Искусство и художественная культура Древних стран Передней Азии.
15. Искусство Древнего Египта.
16. Искусство и традиционная культура Китая.
17. Искусство и традиционная культура Японии.
18. Искусство и традиционная культура стран исламского мира.
19. Искусство и культура Византии.
20. Христианство и художественная культура средневековой Европы.
21. Этнические традиции в художественной жизни европейского Средневековья. Народная и рыцарская культура.
22. Романский и готический стили в искусстве Средневековья.
23. Ценности и достижения античного искусства и его историческое значение.
24. Мифология, литература, театр в художественной жизни античного мира.
25. Развитие античной архитектуры.
26. Истоки античного искусства: Крито-микенская эпоха и период архаики.
27. Античная классика и эллинизм: развитие изобразительных видов искусства.
28. Особенности искусства Древнего Рима.
29. Истоки и традиции древнерусского искусства и литературы.
30. Зодчество Древней Руси.
31. Древнерусская живопись.
32. Храмовый синтез искусств в Древней Руси.
33. Особенности искусства Возрождения на юге Европы.
34. Особенности искусства Возрождения на севере Европы.
35. Классицизм как художественное направление в европейском искусстве 17-19 вв.
36. Идеи и художественные образы искусства эпохи Просвещения.
37. Архитектура и искусство Барокко.
38. Развитие западноевропейской живописи 17-18 вв.
39. Музыка, литература, театр и формы взаимодействия искусств в 17-19 вв.
40. Художественные идеи романтизма в различных видах искусства.
41. Художественные идеи реализма 19 в. в различных видах

искусства.

42. Развитие архитектуры и скульптуры в 19-20 вв.
43. Импрессионизм в искусстве конца 19 в.
44. Русское зодчество и скульптура 18-19 вв.
45. Русская живопись 18 в.
46. Русская живопись 19 в. Романтизм и реализм.
47. Взаимодействие искусств в русской культуре 18-рубежа 20 в.
48. Художественная жизнь России начала 20 в.
49. Развитие отечественного искусства в 20 в.
50. Модернистские направления в искусстве 20 в.
51. Постмодерн и массовая культура в художественной жизни

современности.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

1. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII - XXI вв. :[Текст] : традиции и современность. - М.: Союз Дизайн, 2013. - 623 с.: ил.
2. В созвездии Льва :[Текст] : сб. ст. по древнерусскому искусству в честь Льва Исааковича Лифшица. - М.: Гос. ин-т искусствознания, 2014. - 597 с.: ил.
3. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней :[Текст] : учеб. для бакалавров / Т. В. Ильина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 435 с.

Дополнительная литература

1. Архитектура древнего мира // Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Т.1. М., 1970
2. Вейс Г. История культуры народов мира. Древний Египет. Зарождение мировой цивилизации. М., 2005
3. Вёрман К. - Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних времен до XIX столетия // Вёрман К. История искусства всех времен и народов в 3 томах. Т.1. – М., 2000
4. Волкова П.Д. История Искусства / Автор-составитель Г. Артюшин – М.: АСТ, 2017.
5. Волкова П.Д. История искусства: иллюстрированный атлас / Паола Дмитриевна Волкова. — М.: АСТ, 2018
6. Всеобщая история архитектуры / Под ред. М.Я. Гинзбурга. М., 1944
7. Вся история искусства. Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство / пер. с ит. Т. М. Котельниковой. - М.: Астрель: АСТ. 2007
8. Щепетков, Н.И. Световой дизайн города :[Текст] : учеб. пособие / Н. И. Щепетков. - М.: Архитектура-С, 2006. - 319 с.: ил.
9. Гангур, Н.А. Теория и история искусств :[Текст] : программа-конспект курса / Н. А. Гангур. - 3-е изд., перераб. и доп. - Краснодар: КГУКИ, 2009. - 151 с.
10. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. - М.: АСТ-ПРЕСС; Галарт, 2004
11. Искусство Западной Европы :[Текст] : каталог. - М.: Художник и книга, 2006. - 315 с.
12. Лях, В.И. Культурология искусства: теория и история искусства : лекции и методический инструментальный учебный курс; учеб. пособ. / В. И. Лях; В.И. Лях, Л.А. Полторацкая. - Краснодар, 2009. - 442 с.
13. Искусство и наука в современном мире. 11-13 ноября 2009 г. :[Текст] : междунар. науч. конф.: сб. материалов. - М.: б.и., 2009. - 338 с.

Периодические издания

Журналы ВАК МО РФ

«Вопросы культурологии»

«Вопросы филологии»

«Культурология»

«Общественные науки и современность»

«Социально-гуманитарные знания»

«Социологические исследования»
«Культурная жизнь Юга России»
Доступ к электронным журнальным изданиям РИНЦ:
«Аналитика культурологии»
«Научная палитра»
«Культура и время перемен»

Интернет-ресурсы

1. <http://mify.org/>
1. <http://flourishing.ru/>
2. <http://vm.kemsu.ru/>
3. <http://freebooks.3dn.ru/>
4. <http://salvadordali.web-box.ru/>
5. <http://kulturarusi.ru/>
6. <http://avanage.ru/>
7. <http://terrania.ru/>
8. <http://artorbita.ru/>
9. <http://www.10kartin.ru/>
10. <http://artdic.ru/>
11. <http://tamart.ru/>
12. <http://world-museum.ru/>
13. <http://other-art.rsuh.ru/>
14. <http://ancient-greece-history.blogspot.ru/>
15. www.gramota.net

Методические указания и материалы по видам занятий

При работе с представленной рабочей программой особое внимание следует обратить на структуру комплекса, которая содержит: краткое содержание дидактических единиц каждой учебной темы, планы проведения семинарских занятий, методические рекомендации для студентов по изучению учебной дисциплины, календарно-тематический план, список основной и дополнительной литературы, а также вопросы, выносимые на экзамен.

Изучение дисциплины «История искусства» студентам целесообразно начинать с планирования своего учебного времени. На изучение дисциплины из общего объема (540 часа) отводиться на самостоятельную работу для студентов заочной формы обучения - 464 часа.

При подготовке к экзамену особое внимание следует обратить на выявление актуальности предлагаемых вопросов, их практической значимости, на знание основного содержания вопроса, умение увязать рассматриваемый материал с современными социально-экономическими и политическими реальностями, умение делать выводы и рекомендации.

Для того чтобы минимизировать трудности при ответах, рекомендуем:

- во время подготовки экзамену следует осуществить планирование времени, отводимого на самостоятельную работу. Подготовка к экзамену начинается с изучения и повторения наиболее сложных вопросов. На их изучение выделяется больше времени, чем на другие вопросы;

-при рассмотрении каждого вопроса, составлять краткий план ответа на него. Использовать при этом учебную программу курса. Это позволит в ходе зачета восстановить структуру рассматриваемой проблемы и привязать её к учебной программе:

-при рассмотрении наиболее сложных вопросов, вызывающих их непонимание обращаться за помощью к наиболее успевающим студентам. Отменить данный вопрос и попросить преподавателя дать разъяснения в ходе консультации;

-эффективность усвоения материала будет значительно выше, если студенты будут сообща готовиться к экзамену. При этом целесообразно объяснить друг другу рассматриваемые вопросы поочередно и вслух.

-на заключительном этапе подготовки целесообразно оставить примерно 4 часа времени для повторного рассмотрения всех вопросов.

При подготовке к практическим занятиям, экзамену, во время самостоятельной работы следует использовать учебную, учебно-методическую литературу, источники, исторические монографии, статьи, интернет-ресурсы, указанные в п.п. 7.1. - 7.4.

Программное обеспечение

Программное обеспечение: учебно-методические комплексы, рабочие программы в электронном виде, фото-видеоматериалы, интернет-ресурсы.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Материально-техническое обеспечение дисциплины «История искусств» включает в себя презентацию лекционного курса и наборы иллюстративных и видео материалов по основным темам.

Для успешного преподавания дисциплины необходимы проекционное и видео оборудование.

**1. Дополнения и изменения к рабочей программе
учебной дисциплины «История искусств»**

на 20__-20__уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.
- _____;
- _____;
- _____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и
рекомендованы на заседании кафедры _____

(наименование)

Протокол №____ от «__»_____20__г.

Исполнитель(и):

_____ (должность)	/	_____ (подпись)	/	_____ (Ф.И.О.)	/	_____ (дата)
_____ (должность)	/	_____ (подпись)	/	_____ (Ф.И.О.)	/	_____ (дата)

Заведующий кафедрой

_____ (наименование кафедры)	/	_____ (подпись)	/	_____ (Ф.И.О.)	/	_____ (дата)
---------------------------------	---	--------------------	---	-------------------	---	-----------------