

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.02 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

Уровень высшего образования
Направление подготовки
Профиль подготовки
Форма обучения

Бакалавриат
44.03.01 Педагогическое образование
Художественное образование
(изобразительное искусство)
Заочная

Рабочая программа дисциплины «История искусств». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2020. – 11 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: заведующий кафедрой, к.п.н, доцент

И. П. Кузьмина

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО

И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2021.
© Кузьмина И.П., 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Результаты освоения дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы	5
Тематический план дисциплины	5
Содержание дисциплины.....	6
5. Образовательные технологии.....	6
6. Учебно-методическое обеспечение.....	7
Организация самостоятельной работы.....	7
Содержание самостоятельной работы.....	7
Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	10
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель сформировать систему профессиональных знаний о закономерностях развития пластических искусств, дизайна и основу владения приемами анализа произведений искусства.

Задачи:

- усвоение системы знаний об основных этапах развития искусства;
- изучение наиболее значимых событий и явлений истории отечественного и зарубежного искусства и дизайна;
- освоение метода комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений художественной жизни и художественных процессов;
- освоение приемов исследовательской деятельности в сфере искусствознания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История искусств» является частью учебного плана подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Художественное образование (изобразительное искусство)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Скульптура и пластическая анатомия». Основные положения и навыки, полученные в результате освоения истории искусства, будут использованы в дальнейшем при изучении дисциплины «Теория и методика обучения изобразительному искусству». Изучение данной дисциплины поможет студентам в период прохождения педагогической практики.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности;

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития.

Индикаторы достижения компетенций

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ	ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	ИПК 4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при обучении изобразительному искусству в школе
		ИПК 4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса
		ИПК 4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса
Педагогическая деятельность по реализации основных	ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации	ИПК 6.1. Знает историческое развитие изобразительного, декоративно-прикладного искусства и их теоретические основы

общеобразовательных программ	образовательного процесса и профессионального саморазвития	ИПК 6.2. Умеет создавать творческие продукты, работая с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, по инструкции с различными материалами
		ИПК 6.3. Имеет практический опыт работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, создании новых продуктов творчества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

- основные этапы и закономерности развития мирового и отечественного искусства;
- основные памятники мирового искусства с древнейших времен до XXI века;
- особенности видов и жанров искусства и их специфику;
- важнейшие художественные направления, стили и тенденции развития мирового искусства.

Уметь:

- ориентироваться в исторических эпохах, направлениях, течениях мирового искусства;
- самостоятельно анализировать, сопоставлять, выявлять стилистические особенности художественных произведений;
- пользоваться научной терминологией в области искусства, излагать и обосновывать полученные знания.

Владеть практическими навыками:

- восприятия художественных произведений, относящихся к различным видам и жанрам искусства;
- анализа произведений разных видов искусства;
- ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, искусствоведческие образовательные порталы и т.д.);
- интерпретации искусствоведческого материала для его изложения в процессе проведения бесед и экскурсий для учащихся.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Заочная
	3-5 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	324 (9 з.е.)
Контактная работа, в том числе:	34
Лекции	16
Практические занятия	18
Самостоятельная работа, в том числе:	290
Подготовка к лекциям и практическим занятиям	281
Подготовка к экзамену	9

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего	Лекции	Практич. занятия	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
2 курс					
1. Введение в искусствоведение. Искусство как одна из форм	6	2	2	2	

общественного сознания.					
2. Искусство Древнего мира.	66	4	2	60	Оценка устного сообщения
Всего в 3 семестре	72	6	4	62	
3. Западноевропейская периодизация искусства: от античности к модернизму	144	4	6	134	Оценка устного сообщения
Всего в 4 семестре	144	4	6	134	
3 курс					
4. Русское искусство от древности до авангарда	99	6	8	85	Оценка устного сообщения
Подготовка и сдача экзамена	9	-	-	9	
Всего в 5 семестре	108	6	8	94	
Всего по дисциплине	324	16	18	290	

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в искусствознание. Искусство как одна из форм общественного сознания.

Предмет и содержание курса. Искусство как одна из форм общественного сознания. Понятие «искусство». Соотнесение понятий «искусство» и «художественная культура». Многообразие путей исторического развития культур. Стили и направления в искусстве.

Архитектура. Технические, утилитарные и эстетические элементы в архитектуре. Абстрактно-символическая природа образа в архитектуре.

Скульптура. Специфика скульптуры как особого вида искусства.

Живопись. Материал и техника монументальной и станковой живописи. Колорит и тон в живописи.

Графика. Основные разновидности графики.

Декоративно-прикладное искусство. Связь архитектуры и декоративно-прикладного искусства, художественных идеалов эпохи. Специфика народного декоративно-прикладного искусства. Дизайн. Особенности и задачи дизайна.

Тема 2. Западноевропейская периодизация искусства: от античности к модернизму

Искусство древнего Египта. Искусство древней Греции. Искусство Древнего Рима. Искусство средних веков. Искусство Византии. Искусство эпохи Возрождения. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII–XVIII вв.). Искусство стран Западной Европы XIX–XX вв.

Тема 3. Русское искусство от древности до авангарда.

Истоки древнерусского искусства. Культура восточных славян. Искусство Киевской Руси. Культурные связи с Византией. Русское искусство XVII - XVIII веков. Русское искусство XIX века. Русское искусство конца XIX - начала XX века. Искусство России советского и постсоветского времени. Основные направления в искусстве второй половины XX в.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

История искусства преподается в форме лекций и семинарских (практических, интерактивных) занятий. На лекциях, сопровождаемых показом слайдов, лектор знакомит с основными методами историко-художественного анализа произведений, следуя хронологии, и, в большей степени, источниковедческим вопросам, возникающим при работе с тем или иным памятником.

На практических занятиях студенты представляют ответы на вопросы, выступают с докладами и сообщениями. Ведется обсуждение творчества художников, используется метод дискуссии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация самостоятельной работы студентов

Программой курса «История искусств» предусмотрена самостоятельная работа студентов, которая включает в себя *решение следующих задач*:

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины, вынесенных в содержание практических занятий;
- подготовку к выступлениям с сообщениями и докладами на практических занятиях;
- выполнение практических заданий (презентаций);
- выполнение (по желанию студентов) творческих работ.

Содержание самостоятельной работы

Введение в искусствознание. Искусство как одна из форм общественного сознания.

Практическое занятие 1.

Задание: подготовить сообщение по данной теме. Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный материал (компьютерная презентация).

Примерная тематика сообщений:

1. Понятие культуры и искусства.
2. Основные концепции возникновения искусства в истории эстетики.
3. Понятие стиля, направления, течения в искусстве. Признаки стиля.
4. Стил и стилистическое направление. Стил и стилизация.
5. Виды искусства.
6. Выделение пластических (пространственных) искусств (живописи, скульптуры, графики, архитектуры).
7. Понятие «жанра» в искусстве.
8. Жанры в живописи.
9. Жанры скульптуры.
10. Материалы и техники живописи, графики и скульптуры
11. Дизайн как синтетический вид искусства.

Литература для подготовки:

1. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014
2. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. – М.: Академия Проект, 2009.
3. Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014.
4. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие [Электронный ресурс] :учеб.пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017.

Западноевропейская периодизация искусства: от античности к модернизму

Практическое занятие 2.

Задание: подготовить сообщение по данной теме. Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный материал (компьютерная презентация).

Примерная тематика сообщений:

1. Основные периоды развития культуры Месопотамии.
2. Культура Древнего Египта.
3. Античность. Древнегреческая культура.

4. Основные этапы развития римской культуры.
5. Средневековое искусство стран Западной Европы.
6. Культура Византии.
7. Средневековые европейской культуры.
8. Искусство эпохи Возрождения.
9. Эпоха итальянского Возрождения. Северное Возрождение (Нидерланды, Германия, Франция).
10. Западноевропейское искусство Нового времени.
11. Искусство Италии, Фландрии, Испании, Голландии и Франции XVII в.
12. Искусство стран Западной Европы XIX – начала XX вв.
13. Искусство Западной Европы первой половины XIX вв.

Литература для подготовки:

1. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014
2. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. – М.: Академия Проект, 2009.
3. Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014.
4. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие [Электронный ресурс] :учеб.пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017.

Русское искусство от древности до авангарда.

Практическое занятие 3.

Задание: подготовить сообщение по данной теме. Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный материал (компьютерная презентация).

Примерная тематика сообщений:

1. Искусство Древней Руси
2. Искусство Российского государства сер. XV – нач. XVI вв.
3. Искусство России XVI –XVII вв
4. Русская живопись XVII вв.
5. Русское искусство XVIII века.
6. Русское искусство XIXвека
7. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.

Литература для подготовки:

1. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014
2. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. – М.: Академия Проект, 2009.
3. Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014.
4. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие [Электронный ресурс] :учеб.пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017.

Рекомендации по оформлению компьютерных презентаций

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор

шрифта, для графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.

Текстовая информация

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);
- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не резать глаза;
- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.

Графическая информация

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде;
- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда;
- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
- если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.

Анимация

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.

Звук

- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы слайда, презентации;
- необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным;
- если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления презентации.

Единое стилевое оформление

- стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
- не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
- оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части;
- все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;

Содержание и расположение информационных блоков на слайде

- информационных блоков не должно быть слишком много (3–6);
- рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда;
- желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
- ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
- информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — слева направо;
- наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;

- логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать логике ее изложения.

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических занятий в форме собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена в 5 семестре в устной форме.

На экзамене в 5 семестре студенту предлагается ответить на два вопроса:

1. Теоретический вопрос по материалу программы.
2. Анализ художественного произведения (по репродукции или фотографии).

Студент должен показать умение применить на практике теоретические знания, атрибутировать произведение и произвести его искусствоведческий анализ.

Положительная оценка ставится при условии, если студент правильно понимает особенности художественного мировоззрения эпохи, знает главные произведения ее мастеров и может включить анализируемое произведение в контекст усвоенных знаний.

Примерные вопросы:

1. Основные этапы развития искусства Древнего Египта. Художественные особенности архитектуры и скульптуры.
2. Основные этапы развития античного искусства: краткая характеристика.
3. Скульптура Древней Греции: характеристика путей эволюции.
4. Характеристика архитектуры Древнего Рима и основных этапов ее развития.
5. Периодизация и основные черты средневекового искусства.
6. Роль Византии в истории средневекового искусства.
7. Характеристика искусства раннего средневековья в Западной Европе. Романская архитектура XI-XII вв.
8. Сложение и развитие готического стиля в архитектуре. Художественные особенности готического храма.
9. Искусство Раннего Возрождения в Италии. Творчество Боттичелли.
10. Искусство Высокого Возрождения в Италии. Творчество Рафаэля.
11. Особенности развития скульптуры эпохи Возрождения. Творчество Микеланджело.
12. Творчество Леонардо да Винчи.
13. Реализм в западноевропейском искусстве Нового времени. Творчество Рембрандта.
14. Стиль барокко в западноевропейской архитектуре и скульптуре XVII века.
15. Творчество Питера Пауля Рубенса.
16. Испанская живопись XVII века. Творчество Веласкеса.
17. Искусство Европы XIX века. Романтизм в творчестве Делакруа и Жерико.
18. Реализм во французской живописи XIX века: творчество Милле, Домье, Курбе.
19. Импрессионизм во французской живописи: основные представители, художественные особенности творчества художников.
20. Постимпрессионизм. Творчество Сезанна, Ван Гога, Гогена.
21. Европейское искусство XX века: основные пути развития (фовизм, экспрессионизм, сюрреализм, поп-арт и др.).
22. Русская архитектура и скульптура XVIII века.
23. Портрет в творчестве русских художников XVIII века: Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский.

24. Русская живопись первой половины XIX века. Творчество А. А. Иванова и К. П. Брюллова.
25. Развитие критического реализма в отечественном искусстве середины XIX века. Творчество В. Г. Перова.
26. Создание товарищества передвижных выставок. Жанровая живопись в творчестве передвижников (Г. Мясоедов, Н. Ярошенко и др.).
27. Пейзаж в творчестве русских художников второй половины XIX века: А. К. Саврасов, А. И. Куинджи, И. И. Левитан.
28. Развитие исторической живописи в творчестве В. И. Сурикова.
29. Творчество И. Е. Репина и В. А. Серова.
30. Русское искусство конца XIX – начала XX века: творческие объединения «Мир искусства», «Бубновый валет».
31. Творческие поиски художников начала XX века: В. Кандинский, К. Малевич.
32. Стилль модерн в отечественной архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.
33. Символизм в русской культуре рубежа веков. Творчество М. А. Врубеля.
34. Бытовой жанр в русской живописи начала XX века. Творчество А. Архипова, Ф. Малявина, К. Юона.
35. Советское искусство 20-х годов XX века. Общая характеристика.
36. Советская графика. Творчество В. А. Фаворского.
37. Советская живопись. Творчество К. С. Петрова-Водкина.
38. Советская скульптура. Творчество С. Т. Коненкова.
39. Отечественное искусство 60-х – 70-х годов XX века. Суровый стиль.
40. Новые направления в развитии отечественного искусства второй половины XX века.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

Наименование источника	Доступ
1. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. – М.: Академия Проект, 2009.	20
2. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017.	https://e.lanbook.com/book/91845 . — ЭБС Лань.
4. Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014.	https://e.lanbook.com/book/63040 . — ЭБС Лань.

Сетевые ресурсы:

1. Музеи России [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.museum.ru/>
2. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.gnpbu.ru/>
4. Библиотека изобразительного искусства [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.artlib.ru/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория, оборудованная доской и экраном – № 212Х.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.

4. Мультимедиапроектор.
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
6. Интерактивная доска.