

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Директор ИнАрхДиз
С.Б.Поморов

Рабочая программа дисциплины

Код и наименование дисциплины: **Б1.О.18 «История искусств»**

Код и наименование направления подготовки (специальности): **54.03.01 Дизайн**

Направленность (профиль, специализация): **Web-дизайн**

Статус дисциплины: **обязательная часть**

Форма обучения: **очно - заочная**

Статус	Должность	И.О. Фамилия
Разработал	доцент	Т.В. Пойдина
Согласовал	Зав. кафедрой «ТИАрх»	Л.В. Халтурина
	руководитель направленности (профиля) программы	С.А. Прохоров

г. Барнаул

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Содержание компетенции	Индикатор	Содержание индикатора
ОПК-1	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	ОПК-1.1	Применяет знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности
		ОПК-1.3	Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины (практики), предшествующие изучению дисциплины, результаты освоения которых необходимы для освоения данной дисциплины.	История
Дисциплины (практики), для которых результаты освоения данной дисциплины будут необходимы, как входные знания, умения и владения для их изучения.	История дизайна, науки и техники

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 8 / 288

Форма обучения	Виды занятий, их трудоемкость (час.)				Объем контактной работы обучающегося с преподавателем (час)
	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Самостоятельная работа	
очно - заочная	24	0	0	264	53

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Форма обучения: очно - заочная

Семестр: 4

Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 2 / 72

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.)				Объем контактной работы обучающегося с преподавателем (час)
Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Самостоятельная работа	
8	0	0	64	18

Лекционные занятия (8ч.)

1. Введение в историю искусства. Первобытное искусство. {беседа} (2ч.)[1,3]

Искусство как форма художественного образного «освоения действительности» в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями .

Виды пространственных искусств: архитектура, живопись, скульптура, графика. Классификация искусств на изобразительные и неизобразительные. Классификация искусств по родам. Жанровая классификация искусств. Связь художественного произведения с эстетическими идеями конкретного исторического периода. Периодизация первобытного искусства в широком культурно-историческом контексте и в тесной связи с религиозными идеями первобытной эпохи. Особенности первобытного искусства. Синкретичность. Обусловленность искусства культурными представлениями и религиозными идеями эпохи.

2. Искусство Древнейших цивилизаций Востока {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3]

Искусство Древнейших цивилизаций Востока в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями Древнего Востока. Религиозно-культовое значение древнеегипетского искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями цивилизации Древнего Египта. Ведущая роль архитектуры в древнеегипетском искусстве. Синтез искусств. Канонические скульптурные типы. Значение искусства Древнего Египта в мировой художественной культуре. Иерархия искусств Ассиро-вавилонское искусство. Значение искусства Двуречья и мировой культуре. Произведения искусства Древнего Египта и Передней Азии: общее и особенное, их художественно-стилистические характеристики, применение знания в области истории и теории искусств Древневосточных цивилизаций в профессиональной деятельности.

3. Античное искусство {деловая игра} (2ч.)[1,3]

Античное искусство в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями античной цивилизации. Периодизация античного искусства, произведения искусства и наследие истории и теории искусств и их роль в профессиональной деятельности. Эстетическая платформа греческого искусства в тесной связи с эстетическими идеями: космологичность,

рационализм, антропоцентризм. Историко -сравнительный анализ в изучении Эгейского искусства. Архитектура Крита. Большой Кносский дворец. Фрески Кносского дворца. Реалистический характер пластики Крита. Гомеровский период. Создание поэм Гомера «Илиада и Одиссея». Сложение греческих мифов о богах и героях. Стилистический анализ в изучении архаического искусства. Развитие типов обнаженной мужской фигуры – «курорсы» и одетой женской – «коры». Проблема движения в архаическом искусстве. Связь с архитектурой: фронтоны, метопы. Классическое искусство. Эволюция греческой скульптуры. Преодоление архаических традиций. Ансамбль Афинского акрополя. Творчество Фидия. Стилистический анализ скульптуры Парфенона. Статуи Афины Парфенос, Афины Промехос. Творчество Мирона, Фидия, Поликлета, Живописцы Полигнот, Аполлодор. Поздняя классика. Искусство эллинизма. Ника Самофракийская, Венера Милосская, Пергамский алтарь Зевса, рельефы. Родос. «Фарнезский бык», «Лаокоон». Характерные особенности этой школы. Значение эллинистического искусства в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями античного мира. Периодизация и общая характеристика искусства Древнего Рима.

4. Искусство Средних веков и эпохи Ренессанса {деловая игра} (2ч.)[3] Общая характеристика искусства Средних веков в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями западноевропейского средневековья. Типологические признаки средневекового искусства: тесная связь с религией, символические формы выражения. Периодизация западно-европейского средневековья. Романское искусство. Готический стиль. Миниатюры средневековья «Великолепный часослов герцога Беррийского»: историко-типологический анализ.в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями эпохи Средних веков.Общая характеристика искусства Возрождения в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями эпохи Ренессанса. Основные черты культуры Возрождения. Расцвет искусства и архитектуры. Значение идей гуманизма. Периодизация Ренессанса и его основные стилевые характеристики в тесной связи с философскими и эстетическими идеями эпохи.

Самостоятельная работа (64ч.)

4. Выполнение контрольной работы {метод кейсов} (4ч.)[1,2,3] Искусство Древней Греции в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями античности. Афинский Акрополь. Система ордеров.

Выдающиеся скульпторы Древней Греции

5. Изучение теоретического материала {«мозговой штурм»} (4ч.)[1,2,3] Первобытное искусство. Искусство палеолита. Пластичность, реалистичность в изображении животных: петроглифы пещер Руффиньяк, Пеш Мерль, Коске (Франция). Схематичность изображения человека: женские статуэтки из Виллендорфа. Искусство мезолита. Усиление схематизма, появление повествовательности, изображение многофигурных сцен: петроглифы пещер

Кобыстан (Азербайджан). Искусство неолита и эпохи бронзы: петроглифы пещеры Каракол. Искусство бронзового и железного века. Знание артефактов и их роль в современной художественной палитре и умение применять знания в области истории и теории искусств в профессиональной деятельности.

6. Изучение теоретического материала {«мозговой штурм»} (4ч.)[1,3]

Искусство Древнего Рима. Искусство Римской республики в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями Древнего Рима республиканского периода. Превращение Рима в мощную рабовладельческую державу. Знакомство с греческим искусством. Искусство Римской империи в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями Римской империи. Установление императорской власти. Прославление римских побед в искусстве. Памятник Марку Аврелию. Расцвет римского реалистического портрета. Позднеантичная живопись (Помпеи, Геркуланум). Расцвет искусства римских провинций II–III вв. Фаюмские портреты. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Раннехристианское искусство: росписи римских катакомб. Орнта из катакомбы Присциллы в Риме. Символика, круг изображений. Произведения раннехристианского искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями исторического периода поздней Римской империи и раннего Средневековья.

7. Подготовка к выполнению контрольной работы {метод кейсов} (6ч.)[1,2,3]

Античное искусство. Значение традиций древнеримского искусства для дальнейшего развития культуры.

9. Изучение теоретического материала {«мозговой штурм»} (6ч.)[1,3]

Романское искусство в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями Средневековья. Архитектура романского периода, ее особенности, общность основных черт для стран Западной Европы. Стилистический анализ памятников романского искусства: монастырь Клуни во Франции, Собор в Вормсе в Германии, Пизанская башня в Италии в тесной связи с эстетическими идеями Средневековья. Готический стиль. Основные принципы готической конструкции, органическая связь конструктивных приемов и декоративных форм. Развитие скульптуры. Ее органическая связь с архитектурными формами храмов. Символический характер. Интерес к духовной стороне образов. Живопись готики. Витраж. Книжная миниатюра.

10. Подготовка к выполнению контрольной работы {метод кейсов} (4ч.)[1,2,3]

Готический стиль в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями Средних веков

11. Выполнение контрольной работы {метод кейсов} (6ч.)[1,2,3]

Тематика и система размещения рельефов и круглой скульптуры в готическом соборе в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями Средневековья

12. Изучение теоретического материала {дерево решений} (6ч.)[1,2,4]

Искусство Возрождения Джотто как родоначальник живописи Возрождения.

Пизанская школа скульптуры. Развитие скульптуры Раннего Возрождения. Лоренцо Гиберти. Донателло – глава реалистического направления в скульптуре. Томазо Мазаччо – родоначальник реалистической живописи XV в. Андреа Мантенья – крупнейший художник Северной Италии. Сандро Боттичелли – выдающийся живописец Флоренции. Андреа Верроккьо и его мастерская. Интерес к психологической характеристике образа. Новые направления в архитектуре. Переработка античных традиций и ордерной системы. Разработка центрально-купольной храмовой постройки, городского дворца, палаццо. Орнаментальное оформление зданий колоннами, пилястрами, львиными головами, гипсовыми венками, полукруглыми арками, значение их образных характеристик в профессиональной деятельности дизайнера.

13. Изучение теоретического материала {метод кейсов} (6ч.)[1,2,3] Искусство Возрождения. Высокое Возрождение. Творчество Микеланджело Буонаротти, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Тициана, в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями Ренессанса.

14. Изучение теоретического материала {метод кейсов} (6ч.)[1,3,4] Общая характеристика искусства Северного Возрождения в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями эпохи Ренессанса. Чувство национального своеобразия жизни, быта, типов, устойчивость средневековых традиций. Утверждение художественной ценности действительности. Нидерландское Возрождение как своеобразный очаг изобразительного искусства 15-16 вв. Его демократичный характер, национальное своеобразие. Черты фольклора, фантастики, гротеска, отображение социальных контрастов, народных форм культуры, быта и нравов. Внимание к деталям, умелое воспроизведение фактуры материалов, оптических эффектов, знание этих закономерностей и понимание их значения в профессиональной деятельности. Обращение к технике масляной живописи. Произведения Яна ван Эйка: мастерство в передаче индивидуальной характеристики. Архитектура. Влияние национальных традиций. Синтез средневековых и ренессансных черт. Доминирующее значение гражданской архитектуры, особенности здания ратуши, его роль в градостроительстве

15. Подготовка к контрольной работе {«мозговой штурм»} (2ч.)[1,2,4] Представители немецкого Возрождения: Грюневальд, Дюрер, Кранах, и их живописное наследие в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями. Знание графического наследия Альбрехта Дюрера и применение техник в профессиональной деятельности

16. Выполнение контрольной работы {«мозговой штурм»} (6ч.)[1,3,4] Живописное и графическое творчество Альбрехта Дюрера в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями Северного Возрождения, его влияние на развитие гравюры эпохи Реформации.

17. Подготовка к промежуточной аттестации {метод кейсов} (4ч.)[1,2,3,4] Подготовка к зачету, изучение теоретического материала

Семестр: 5

Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.)				Объем контактной работы обучающегося с преподавателем (час)
Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Самостоятельная работа	
8	0	0	100	18

Лекционные занятия (8ч.)

1. Западноевропейское искусство XVII в. {дискуссия} (2ч.)[2,3,4] Искусство Италии XVII в. в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями эпохи Новое время. Общая характеристика исторических и культурных процессов в Европе в XVII-XVIII вв. в тесной связи с философскими и эстетическими идеями Нового времени. Формирование нового мировоззрения, новое утверждение человека как частицы огромного мира. Значение Великих географических открытий, роль научно-технического прогресса, тенденция формирования единой мировой художественной культуры, обладающей при всех местных различиях общими чертами. Формирование стиля барокко: творчество Лоренцо Бернини. Караваджо - использование приема контрастной светотени. Караваджисты. Болонский академизм и, их произведения и роль их техники в профессиональной деятельности. Искусство Фландрии XVII в. в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями эпохи. Питер Пауль Рубенс: реалистические и барочные черты его творчества. Античная тематика в творчестве художника. Пейзажи Рубенса. Искусство Голландии XVII в. Поэтизация реальной действительности. Рембрандт Харменс ван Рейн: высокий гуманизм, психологическая глубина, демократизм искусства. Искусство Испании XVII в. Диего Родригес де Сильва Веласкес. Парадные портреты мадридского периода. «Сдача Бреды» – первое в европейской живописи реалистическое изображение исторического сюжета. Значение наследия и живописных техник Веласкеса в профессиональной деятельности Искусство Франции XVII века в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями классицизма. Никола Пуссен – крупнейший представитель классицизма. Обращение к античной мифологии, древней истории, библейским сюжетам, поэзии античности и Ренессанса. Развитие классического пейзажа в творчестве Клода Лоррена. Преобладание жанровой тематики в творчестве братьев Ленен. Жорж де Латур: близость к караваджизму.

2. Западноевропейское искусство XVIII в. {дискуссия} (2ч.)[1,3,4] Искусство Франции XVIII века в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с философскими и эстетическими идеями эпохи Просвещения. Два этапа развития французского искусства XVIII в. Первый этап - завершение развития поздних форм барокко, видоизменяющихся в рококо, развитие реалистического искусства. Второй этап – углубление идеологических противоречий в искусстве.

Характеристика стиля «рококо», т.н. «стиля Людовика XV». Творчество Антуана Ватто, Франсуа Буше. Реалистическое направление в живописи XVIII в.: творчество Шардена в тесной связи с эстетическими идеями эпохи Просвещения. Углубление реализма в творчестве Мориса Кантена де Латура. Жан Оноре Фрагонар: декоративное изящество, богатство фантазии, поэтичность, связь с рококо. Искусство Италии XVIII века. Разнообразие жанров венецианской школы живописи. Творчество Джованни Баттиста Тьеполо. Мастера венецианской ведуты: Антонио Канале (Каналетто) и Бернардо Белотто. Тонкий колоризм произведений Франческо Гварди.

3. Искусство XIX века {дискуссия} (2ч.)[1,2,4] Основные художественные течения в искусстве XIX в.: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм в широком культурно-историческом контексте в тесной связи эстетическими идеями философии и культуры XIX в. Развитие жанров. Искусство Франции XIX века в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с философскими и эстетическими идеями. Жак Луи Давид, Жан Огюст Доминик Энгр – представители революционного классицизма. Романтизм в искусстве Франции. Теодор Жерико: связь с современностью, острота жизненных наблюдений, страстная взволнованность. Расцвет романтизма в творчестве Эжена Делакруа. Развитие реалистического пейзажа в живописи Франции середины XIX в. Барбизонцы. Национальный, реалистический пейзаж в их творчестве. Гюстав Курбе как художник-реалист. Импрессионизм. Характеристика художественного метода импрессионистов. Поиски новых средств художественной выразительности. Эдуард Мане - тесная связь его творчества с традициями французского реализма. Особенности колорита, блестящее решение проблем передачи света и воздуха и применение знаний в профессиональной деятельности. Представители импрессионизма: Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Камилл Писарро, Альфред Сислей. Кризис импрессионизма середины 1880-х гг., неоимпрессионизм. Жорж Сера и Поль Синьяк - стремление фиксировать образы и предметы путем нанесения на холст мелких отдельных мазков чистого цвета. Постимпрессионизм, его характеристика. Задача раскрытия внутренней сущности явлений, стремление вернуть картине целостность и композиционную законченность вместо «этюдности» импрессионистов: Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Анри Тулуз-Лотрек. Искусство скульптуры: Огюст Роден – реалистические, импрессионистические, символические тенденции в его искусстве. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX веков. Франсиско Гойя.

4. Искусство Западной Европы XX - XXI века. Тенденции в развитии современного искусства {дискуссия} (2ч.)[1,3,4] Характеристика эпохи. Сложность развития художественной культуры в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями XX века. Борьба реалистического и формалистического (авангардного) искусства. Модерн как стиль в искусстве контексте в тесной связи с эстетическими идеями рубежа XIX- XX вв. Его эстетические принципы: преодоление эклектизма художественной культуры XIX в., использование новых

технических и конструктивных средств, их знание и применение в профессиональной деятельности. Изобразительное искусство Франции XX века. Отход от реализма. Основные направления модернизма. Кубизм. Художественные принципы кубизма. Конструктивность, геометрическое совершенство – главные критерии оценки произведений. Разложение предметов реального мира на составные части, на простейшие геометрические формы, образующие «новую реальность». Пабло Пикассо. Пуризм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм и другие модернистские направления в искусстве XX в., знание их художественных техник и применение в профессиональной деятельности. Преемственность художественных эпох и стилей в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с философскими и эстетическими идеями постмодернизма. Стремление к многообразному отражению картины мира в разных видах и жанрах искусства. Художественные тенденции современного искусства в тесной связи с эстетическими идеями с практикой литературы, искусства, общественной жизни и их применение в профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа (100ч.)

5. Изучение теоретического материала {дерево решений} (8ч.)[2,4] Стиль барокко в архитектуре Италии в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями XVII века. Историко-культурная ситуация в Италии. Усиление роли католической церкви. Грандиозные масштабы строительства культовых сооружений. Формирование в Риме европейского художественного центра. Стиль барокко: понятие, идейная основа, истоки. Основные черты стиля: ансамблевость, тяготение к синтезу искусств, контрастность, динамичность, театральность и др. Стиль барокко в архитектуре. Использование классической ордерной системы как средства художественного осмысления архитектурных масс. Зарождение барокко в архитектуре Италии последней трети XVI в. в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями : церковь Иль Джезу (архит. Вильола и Дж.делла Порта). Архитектурное творчество Лоренцо Бернини: Церковь Сант Андреа аль Квиринале в Риме, Королевская лестница («Скала реджа») в Ватикане). Архитектура Франческо Борромини (Церковь Сан Карло алле кватро фонтане в Риме, Церковь Сант Иво в Риме. Дворцовая архитектура: ансамблевость, зрелищность. Композиция итальянского палаццо эпохи Возрождения: палаццо Барберини в Риме, вилла Альдобрандини во Фраскати близ Рима. Градостроительные принципы эпохи барокко: симметричность осевых построений, ансамблевость в решении улиц. Трехлучевая система улиц: пьяцца дель Пополо арх. Доменико Фонтана. Градостроительная роль обелисков и фонтанов (Бернини: фонтан четырех рек на площади Навона в Риме, фонтан Тритона в Риме и др.) .

6. Подготовка к контрольной работе {«мозговой штурм»} (6ч.)[1,3,4] Стиль барокко в архитектуре Италии XVII века. Произведения искусства барокко, их

анализ, знание теории и особенностей стилизации в профессиональной деятельности

7. Выполнение контрольной работы {деревянные решения} (6ч.)[2,3,4] История строительства собора Святого Петра в Риме. Площадь Святого Петра: композиция площади, средства достижения ансамблевости, зрелищность.

8. Изучение теоретического материала {метод кейсов} (6ч.)[1,3] Стиль классицизм в архитектуре Франции. Общая характеристика историко-культурных процессов во Франции XVII в. в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями эпохи Новое время. Усиление системы государственной централизации. Королевский двор как центр политической и художественный центр страны. Учреждение Королевской Академии живописи (1648) и Королевской Академии архитектуры (1671). Сложение принципов классицизма: идейная основа и формально-стилистические особенности стиля, опора на классический ордер и применение этих закономерностей в профессиональной деятельности. Значение средневековой и ренессансной архитектуры в формировании стиля раннего классицизма (расчлененность здания на высокие башнеобразные объемы, высокие пирамидальные кровли и др.). Становление классицизма в архитектуре Франции первой половины XVII в.: Жак Лемерсье - Павильон часов, центральная часть западного фасада Лувра; Франсуа Мансар - Дворец Мезон-Лаффит близ Парижа в тесной связи с эстетическими идеями и эстетикой классицизма. Архитектура зрелого классицизма второй половины XVII в. Восточный фасад Лувра (Колоннада Лувра) в тесной связи с эстетическими идеями и эстетикой классицизма. Решение крупных градостроительных задач. Создание крупных загородных ансамблей. Дворец и парк Во-ле-Виконт близ Мелена (Луи Лево, Андре Ленотр, Шарль Лебрен); Королевский дворец в Версале (Луи Лево, Андре Ленотр, Жюль Ардуэн-Мансар) в тесной связи с эстетическими идеями и эстетикой классицизма. Влияние дворцового строительства на развитие всех видов искусства.

9. Подготовка к контрольной работе {метод кейсов} (12ч.)[1,3,4] Классицизм в культуре Западной Европы. Особенности искусства классицизма.

Классицизм в архитектуре: Лувр, Версаль. Классицизм в живописи: творчество Никола Пуссена, Клода Лоррена. Рококо и сентиментализм.

Искусство Англии XVIII века в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с философскими и эстетическими идеями эпохи Просвещения. Уильям Хогарт – основоположник реализма, создатель искусства сатиры. Джошуа Рейнольдс - сочетание светской парадности с меткостью психологической характеристики. Произведения Томас Гейнсборо в тесной связи с эстетическими идеями сентиментализма.

Творчество Антуана Ватто в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями эпохи Просвещения

10. Выполнение контрольной работы {метод кейсов} (13ч.)[1,3,4] Ответить на вопросы: Какова эстетическая программа искусства классицизма? В чём выразились связь и различия между искусством классицизма и барокко? Почему

рококо считается стилем аристократии? Какие его особенности отвечали вкусам и настроениям своего времени? Почему в нём не нашлось места для выражения гражданских идеалов? Как вы думаете, почему стиль рококо достиг наивысшего расцвета в декоративно-прикладном искусстве?

Сравните основные принципы барокко и рококо. Можно ли считать рококо продолжением барокко? Что нового стиль рококо «добавил» к барокко? Каковы отличия эмоционального воздействия на человека этих стилей?

На каких идеях просветительства базировался сентиментализм? Каковы его главные акценты? Правомерно ли рассматривать сентиментализм в рамках большого стиля классицизма?

11. Изучение теоретического материала {метод кейсов} (6ч.)[1,3,4] Искусство Англии в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями XIX века. Джон Констебль – основоположник европейского пейзажа нового времени. Произведения искусства Джозеф Уильям Тернера в тесной связи с эстетическими идеями романтизма.

12. Подготовка к контрольной работе {«мозговой штурм»} (16ч.)[1,3,4] Романтизм в европейском искусстве первой половины XIX века. Творчество Эжена Делакруа, Теодора Жерико, Франсиско Гойя.

Английская живопись XIX века. Творчество Джона Констебла, Уильяма Тёрнера. Братство прерафаэлитов.

Реализм в европейском искусстве второй половины XIX века. Творчество Оноре Домье, Франсуа Милле, Гюстава Курбе, Камиля Коро.

Импрессионизм. Творчество Эдуарда Мане, Клода

13. Выполнение контрольной работы {метод кейсов} (8ч.)[1,3,4] Подготовка ответов на вопросы: какие открытия в области художественного творчества были сделаны импрессионистами? Проиллюстрируйте их на примере известных вам произведений. Почему реалистическим пейзажам художники-импрессионисты предпочли пейзажи впечатления?

Почему современные французские критики увидели в картине К. Моне «Впечатление. Восход солнца» «дерзкий вызов прекрасному», «оскорбление общественного вкуса»? Какие именно «впечатления» и почему стремился выразить в ней художник? Чем можно объяснить приверженность К. Моне к жанру пейзажа? Какими живописными средствами ему удавалось передавать изменчивость мира, неповторимое очарование и волшебство образов?

Какая почва была подготовлена импрессионизмом для возникновения постимпрессионизма? Что сближало и отличало два этих художественных течения?

Каковы основные истоки творчества Ван Гога? Что отличало его художественную манеру? К каким сюжетам, темам и образам он обращался? В чём особенность трактовки мира природы и человека в его произведениях?

Какие художественные открытия в жанре натюрморта были сделаны Сезанном?

14. Изучение теоретического материала {метод кейсов} (10ч.)[2,3,4] Стиль модерн. Творчество Альфонса Мухи, Густава Климта, Фердинанда

Ходлера.

Архитектура модерна: Чарльз Макинтош, Гектор Гимар, Антонио Гауди.
Течения западного авангарда первой половины XX века. Фовизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм.

Искусство постмодерна: абстрактный экспрессионизм, поп-арт, минимализм, боди-арт, кинетическое искусство, лэнд-арт, оп-арт, концептуальное искусство, гиперреализм.

15. Подготовка к промежуточной аттестации {«мозговой штурм»} (9ч.)[2,3,4]
Теоретическое изучение материала. Подготовка к экзамену.

Семестр: 6

Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.)				Объем контактной работы обучающегося с преподавателем (час)
Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Самостоятельная работа	
8	0	0	100	18

Лекционные занятия (8ч.)

1. Искусство Древней Руси (XI - XVII вв.) {дискуссия} (2ч.)[2,3] Произведения древнерусского искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями периодов развития древнерусской культуры. Истоки древнерусского искусства. Принятие христианства - решающий фактор в формировании древнерусской культуры. Монуменализм культовой архитектуры периода Киевской Руси. Интерьер древнерусского храма - результат гармонического взаимодействия различных видов искусств. Иконопись исторического монументализма. История открытия древнерусской иконописи. Древнерусское искусство периода феодальной раздробленности. Виды древнерусского изобразительного искусства: мозаика, фреска, икона в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями Древней Руси. Техника иконописи. Жанровое многообразие икон: лики святых, изображения праздников, жития с клеймами, иконы-притчи. Основные канонические типы икон (Спас, Богоматерь Владимирская, Богоматерь Великая Панагия, Богоматерь Умиление, Богоматерь Одигитрия, «О тебе радуется», Троица, Страшный Суд, Сошествие во ад и др.). Композиция иконостаса. Русское искусство XVII века. Объединение русских земель в единое государство. Формирование культуры русской народности в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями второй половины XV - начало XVII вв. .

2. Русское искусство XVIII века {дискуссия} (2ч.)[2,3] Произведения искусства Петровского времени в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями XVIII века. Архитектура Петербурга - новой столицы Российского государства. Трезини, Б. Растрелли-младший. Проблема

русского барокко. Архитектура второй половины XVIII - начала XIX веков. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Русский классицизм, искусство ансамбля. Деламот, Камерон, Кваренги. Тома де Томон. Захаров. Творчество гениального К. в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями XVIII века. Живопись времен Петра I (Андрей Матвеев, Иван Никитин). Основание Академии художеств (1757 г.) - важнейший шаг на пути подготовки национальных кадров живописцев и архитекторов. Роль Академии художеств в области истории и теории искусств, в подготовке отечественных кадров и в профессиональной деятельности на современном этапе. Старозаветный примитивизм в произведениях Антропова. Творчество Левицкого, Рокотова, Боровиковского. Личность в русском обществе. Скульптор К. Растрелли. Психологизм скульптурных портретов Шубина. Скульптура раннего классицизма (Козловский, Мартос, Щедрин, Фальконе).

3. Русское искусство XIX века {дискуссия} (2ч.) [2,3] Произведения русского искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями XIX века. Доминанта нравственных ценностей, потребность в этическом оправдании эстетического - специфическая черта русского искусства XIX века. Власть ложноклассических канонов в системе обучения в Петербургской Академии художеств. Кипренский - выдающийся портретист в первой трети XIX века. Пейзаж Сильвестра Щедрина. Тип интимного портрета с элементами жанровости в творчестве Тропинина. Венецианов - родоначальник народного бытового жанра. Романтизированный академизм в творчестве Карла Брюллова. Павел Федотов - родоначальник жанра критического реализма. Александр Иванов в русской художественной культуре XIX века, его программное полотно "Явление Христа народу". Образование Товарищества передвижных выставок. Характеристика творчества Перова, Саврасова, Крамского, Ге, Васильева. М. М. Антокольский - наиболее значительный скульптор в русском искусстве второй половины XIX века. Могучий талант Репина, Сурикова, Васнецова. Характеристика творчества Верещагина, Поленова, Маковского, Ярошенко. Значение деятельности П. М. Третьякова и С. И. Мамонтова в истории русского искусства. Характеристика основных произведений Куинджи, Айвазовского, Левитана, Нестерова, Рябушинского, Малявина, Коровина, Рериха. Валентин Серов и Михаил Врубель - крупнейшие художники рубежа XIX -XX веков. Возникновение общества "Мир искусства" (Бенуа, Сомов, Добужинский, Бакст, Борисов-Мусатов, Кустодиев, Грабарь). Произведения "мирискусников" в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями рубежа XIX -XX веков, значение их живописных техник и наследия в профессиональной деятельности.

4. Отечественное искусство и архитектура XX века. Современное искусство {метод кейсов} (2ч.) [2,3,4] Переломный характер эпохи в социальной и духовной сферах жизни. Поиски новых форм искусства, оригинальных средств выразительности, стремление к новаторству, эксперименту, свободе творчества в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями начала XX века. Расширение сферы изобразительного творчества,

формирование нового типа универсального художника. Архитектурные опыты и вариации модерна конца XIX–начала XX вв., западноевропейские и русские идейные и художественные истоки движения. Московская школа модерна: Шехтель, Валькотт, Клейн. Петербургская школа модерна: Лидваль, Фомин. Новые тенденции в развитии живописи в конце XIX–начале XX вв. Традиции и новации. Символизм. Творчество Врубеля, Борисова-Мусатова. «Голубая роза». «Мир искусства»: многообразие тем и жанровой ориентации в двух поколениях «мирискусников». "Бубновый валет". Влияние европейских течений в искусстве: постимпрессионизма, фовизма, кубизма, итальянского футуризма, примитивизма. Творчество Кончаловского, Машкова, Лентулова, Ларионовой, Гончаровой. Революция и судьбы русского авангарда. Русское искусство в эмиграции: Кандинский, Шагал и другие. " Рационализм и конструктивизм 1910-1920 гг. техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями начала XX века.

Советское искусство в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями времени. Современное искусство: традиции и новации.

Проблемы и перспективы современного искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с философскими и эстетическими идеями эпохи постмодернизма.

Самостоятельная работа (100ч.)

5. Изучение теоретического материала {метод кейсов} (10ч.)[3] Искусство Российского государства (вторая половина XV - начало XVII вв.) в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями второй половины XV - начало XVII вв.. Объединение русских земель в единое государство. Формирование культуры русской народности . Реконструкция Московского Кремля. Успенский собор Архiepiscopа Фиорованти. Творчество Дионисия и художников его круга в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями исторического периода . Новый тип шатрового храма (Покровский собор на Красной площади).XVII век - время культурного перелома в истории России. Кризис средневекового мировоззрения. Расцвет деревянного зодчества. (Дворец Алексея Михайловича в Коломенском). Декоративность, фольклорность архитектуры. Проблема «нарышкинского барокко». Сложение «годуновской» и «Строгановской» школ иконописания. Оружейная палата в Москве. Симон Ушаков, Федор Зубов, Гурий Никитин. Значение истории и техник русской гравюры в в художественно-проектных практиках и профессиональной деятельности дизайнера.

6. Подготовка к контрольной работе. {метод кейсов} (6ч.)[2,3] Виды и жанры изобразительного искусства.

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва и Дионисия.

Шедевры архитектуры Московского княжества. Соборная площадь Московского

Кремля. Церковь Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного

7. Выполнение контрольной работы {метод кейсов} (8ч.)[2] Творчество Ф. Грека и А. Рублева в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями Древней и Средневековой Руси

8. Изучение теоретического материала {метод кейсов} (6ч.)[2] Оружейная палата в Москве. Симон Ушаков, Федор Zubов, Гурий Никитин. Значение истории и техник русской гравюры в художественно-проектных практиках и профессиональной деятельности дизайнера.

9. Изучение теоретического материала {метод кейсов} (10ч.)[3,4] Русское искусство первой половины XVIII века. Творчество Доменико Трезини, Франческо Растрелли.

Русское искусство второй половины XVIII века. Творчество Василия Баженова, Матвея Казакова, Ивана Старова.

Портретная живопись второй половины XVIII века: Фёдор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский.

Русский ампи́р первой половины XVIII века. Архитектурные шедевры Андрея Воронихина, Андреяна Захарова, Карла Росси, Огюста Монферрана

10. Изучение теоретического материала {«мозговой штурм»} (10ч.)[3,4] Романтизм в русской живописи в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями русской культуры начала XIX века. Творчество Ореста

Кипренского, Василия Тропинина, Алексея Венецианова, Сильвестра Щедрина, Ивана

Айвазовского.

Академические традиции и черты романтизма в творчестве Карла Брюллова.

Значение творчества Александра Иванова.

Творчество Павла Федотова – предшественника критического реализма в русском искусстве.

Реализм в русской живописи. Творчество передвижников: Ивана Крамского, Василия Перова, Владимира Маковского.

Реализм в русской живописи. Творчество передвижников: Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова.

Реализм в русской живописи. Творчество передвижников: Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Василия Polenova.

11. Подготовка контрольной работе {метод кейсов} (10ч.)[3] Художественное объединение «Мир искусства». Творчество Александра Бенуа, Леона Бакста, Мстислава Добужинского, Константина Сомова. Творчество Михаила Врубеля и Николая Рериха.

Творчество Валентина Серова и Константина Коровина.

12. Выполнение контрольной работы {метод кейсов} (8ч.)[3] Просветительская деятельность объединения «Мир искусства» и роль их живописного и теоретического наследия в овладении знаниями в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности. Значение

творчества конструктивистов овладении учебными навыками, в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна и профессиональной деятельности.

13. Изучение теоретического материала {метод кейсов} (10ч.)[3,4] Течения русского авангарда первой половины XX века. Супрематизм, конструктивизм, абстракционизм.

Советское искусство в период Великой Отечественной Войны. Образ героического советского народа в живописи и скульптуре.

Советское искусство конца 40-х – начала 80-х. Обращение к темам прошедшей войны, отражение созидательного труда советских людей в живописи и скульптуре.

14. Изучение теоретического материала. Подготовка эссе. {метод кейсов} (13ч.)[3] Современное искусство: традиции и новации.

Проблемы и перспективы современного искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с философскими и эстетическими идеями эпохи постмодернизма. Современное искусство Сибири и Алтая: традиции и новации в широком культурно-историческом контексте, понимание роли искусства Алтая в становлении мировоззрения современного художника и в профессиональной деятельности дизайнера. На основе изучения постоянной экспозиции Государственного художественного музея Алтайского края, художественных галерей г. Барнаула: Выявить типологию произведений искусства представленных в экспозиции в широком культурно-историческом контексте конкретного исторического периода; Определить виды скульптуры в залах музея, города; Определить виды и жанры живописи в экспозиции; Описать основные выразительные средства живописи. Форма контроля: эссе. При написании эссе необходимо изучить виды пространственных искусств; жанровую классификацию искусств; классификацию искусств по материалу и технике исполнения; виды живописи и ее выразительные средства в контексте профессиональной деятельности.

16. Подготовка к промежуточной аттестации {«мозговой штурм»} (9ч.)[2,3,4] Изучение теоретического материала. Подготовка к экзамену

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной информационно-образовательной среде:

1. Пойдина Т.В. История искусств. Часть 1. Курс лекций для студентов дневной формы обучения по направлению подготовки «Дизайн» / Т.В. Пойдина.- Барнаул: АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2013.- [Электрон. ресурс]. Режим доступа <http://elib.altstu.ru/eum/download/tiarch/Pojdina-ii3-4.pdf>

2. Пойдина Т.В. Методические указания по выполнению самостоятельной

работы по дисциплине «История искусств» / Т.В. Пойдина.- Барнаул: АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2012.- [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.altstu.ru/eum/download/tiarch/pojdina-ii-d.pdf>

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

3. Садохин А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Садохин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/12852> -ЭБС «IPRbooks», по паролю;

6.2. Дополнительная литература

4. Андреев, А.А. Живопись и живописцы главнейших европейских школ [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 614 с.

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32053

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

5. Научная электронная библиотека eLibrary (<http://elibrary.ru>)

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп	Используемое программное обеспечение
1	LibreOffice
2	Windows

№пп	Используемое программное обеспечение
3	Антивирус Kaspersky

№пп	Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1	Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
2	Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».