

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): **Графический дизайн**

Статус дисциплины: **обязательная часть**

Форма обучения: **очная**

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

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.	Культура речи и деловая коммуникация
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	
очная	96	0	0	192	114

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

Форма обучения: очная

Семестр: 3

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	
32	0	0	40	38

Лекционные занятия (32ч.)

1. Введение в историю искусства. Основы информационной и библиографической культуры {беседа} (2ч.)[1,3] Искусство как форма художественного образного «освоения действительности».

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 .

2. Первобытное искусство {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3]

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. 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.

3. Искусство Древнейших цивилизаций Востока {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[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.

4. Искусство Древнего и Средневекового Китая {дискуссия} (2ч.)[3] Общая характеристика и периодизация древнекитайской культурной общности и искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями Древнего и Средневекового Китая. Искусство Древнего Китая в тесной связи с эстетическими идеями древнекитайской цивилизации. Искусство Средневекового Китая в тесной связи с эстетическими идеями. Изобразительное искусство государств Тан и Сунн: буддийские статуи, скульптуры богини в тесной связи с эстетическими идеями средневекового Китая. Формирование специфической для Китая системы жанров живописи. Специфика живописи на вертикальных и горизонтальных свитках. Искусство Китая периода позднего Средневековья. Ведущая роль пейзажа, развитие типологии портрета. Традиционные техники декоративно-прикладного искусства и их роль в профессиональной деятельности дизайнера.

5. Искусство Древней Греции {деловая игра} (4ч.)[1,3] Искусство Древней Греции 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. Упадок афинской демократии. Возвышение Македонии. Появление интереса к быту, к внутренним переживаниям человека. Строительство театров. Театр Поликлета Младшего в Эпидавре. Галикарнасский мавзолей. Появление памятников частным лицам – памятник Лисикрату. Скульпторы Скопас, Лисипп, Пракситель, Леохар. 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.

6. Искусство Древнего Рима {деловая игра} (2ч.)[1,3] 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. Значение традиций древнеримского искусства для дальнейшего развития культуры. Раннехристианское искусство: росписи римских катакомб. Орнта из катакомбы Прициллы 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. Искусство Средних веков {деловая игра} (4ч.)[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. 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. Тематика и система размещения рельефов и круглой скульптуры. Символический характер. Интерес к духовной стороне образов. Живопись готики. Витраж. Книжная миниатюра. Миниатюры средневековья «Великолепный часослов герцога Беррийского»: историко-типологический анализ. в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями эпохи Средних веков.

8. Искусство западноевропейского Возрождения {деловая игра} (4ч.)[1,3,4] 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. Искусство Раннего Итальянского Возрождения в тесной связи с эстетическими идеями периода. Гуманистический, светский характер искусства. Развитие реализма, изучение перспективы, анатомии, возникновение и развитие станковых форм искусства. 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. Принципы ренессансной архитектуры в творчестве в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями Возрождения. Купол собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции: конструктивные и эстетические особенности.

9. Искусство Высокого Ренессанса {деловая игра} (4ч.) [3,4] Творчество Леонардо да Винчи в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями Ренессанса. Применение знаний в области истории и теории искусств Ренессанса в профессиональной деятельности: теоретическое и живописное наследие Леонардо да Винчи и его взгляды на искусство, значение научных изысканий. Произведения Рафаэль в тесной связи с эстетическими идеями эпохи Возрождения: совершенное воплощение гармонического идеала Высокого Возрождения, безупречная ясность композиции и форм, равновесие разума и чувств. Микеланджело Буонаротти: создание прекрасных, героических образов человека. Зарождение принципов архитектуры высокого Возрождения в Риме. Монументальный стиль Браманте: работы в Ватикане, проект собора святого Петра в Риме в тесной связи с эстетическими идеями эпохи Высокого Ренессанса. Вклад Микеланджело в развитие ренессансного зодчества. Архитектурное творчество Микеланджело Буонаротти. Участие в строительстве собора Святого Петра в Риме. Синтез ренессансных и раннебарочных тенденций в интерьере библиотеки Лауренциана во Флоренции. Градостроительная деятельность: реконструкция площади Капитолия в Риме.

Своеобразие венецианской живописи Высокого Возрождения. Джорджоне: стремление передать состояние природы, торжество гуманистических идеалов в творчестве художника. Тициан: реалистический, жизнеутверждающий характер искусства. Паоло Веронезе: декоративность живописи. Тинторетто: глубина психологических характеристик.

Сложность и неоднородность искусства Позднего Возрождения. Понятие маньеризма как художественного течения в искусстве середины и II пол. XVI в. Основные представители маньеризма. Архитектура Позднего Ренессанса в Италии: Андреа Палладио

10. Искусство Северного Возрождения {деловая игра} (4ч.) [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. Возрождение в Германии. Представители немецкого Возрождения: Грюневальд, Дюрер, Крапах, Гольбейн. Живописное и графическое творчество Альбрехта Дюрера, его влияние на развитие гравюры эпохи Реформации в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями Северного Возрождения. Знание графического наследия Альбрехта Дюрера и применение техник в профессиональной деятельности

Самостоятельная работа (40ч.)

- 11. Подготовка к текущим занятиям, подготовка презентаций по теме "Искусство Древней Греции", Искусство "Древнего Рима" {метод кейсов} (10ч.)[1,3]** Анализ произведений искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями античной эпохи
- 12. Подготовка к текущему контролю успеваемости, подготовка презентаций по теме "Искусство Средних веков" {метод кейсов} (10ч.)[3]** Анализ, сравнительная характеристика произведений искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями эпохи Средневековья
- 13. Подготовка к текущему контролю успеваемости. Подготовка презентаций по теме "Искусство Раннего Ренессанса" {метод кейсов} (5ч.)[4]** Анализ, сравнительная характеристика произведений искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями эпохи Средневековья
- 14. Подготовка к текущему контролю успеваемости. Подготовка презентаций по теме "Искусство Высокого Ренессанса" {метод кейсов} (5ч.)[1,3]** Анализ, сравнительная характеристика произведений искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями эпохи Высокого Ренессанса
- 16. Искусство Северного Возрождения {метод кейсов} (10ч.)[4]** Подготовка виртуальной экскурсии. Анализ, сравнительная характеристика произведений искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями эпохи Ренессанса

Семестр: 4

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	
32	0	0	76	38

Лекционные занятия (32ч.)

1. Стиль барокко в архитектуре Италии XVII века {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,3] Общая характеристика исторических и культурных процессов в Европе в XVII-XVIII вв. в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, 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. 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.) . История строительства собора Святого Петра в Риме. Площадь Святого Петра: композиция площади, средства достижения ансамблевости, зрелищность. Произведения искусства барокко, их анализ, знание теории и особенностей стилизации в профессиональной деятельности.

2. Западноевропейское искусство XVII в. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,3,4] Искусство Италии XVII в. в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями эпохи Новое время. 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.

3. Стиль классицизм в архитектуре Франции {«мозговой штурм»} (2ч.)[1,3] 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 политический 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.

4. Западноевропейское искусство XVIII в. {дискуссия} (6ч.)[1,3] 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. 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.

5. Искусство XIX века {дискуссия} (6ч.)[1,3] 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. 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.

6. Искусство Западной Европы XX века {дискуссия} (6ч.) [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. Фовизм («Дикие», 1905) - декоративные искания, нарочитая острота композиционных решений, пластическая деформация формы (А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, А. Марке, Ж. Руо, В. Донген и др.). Кубизм. Его возникновение в 1907 г. Роль П. Пикассо и Ж. Брака как основоположников течения. 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. Скульптура: Эмиль Антуан Бурдель, Аристид Майоль, Шарль Деспю. Реалистическое искусство Германии XX в. Кэте Кольвиц. Искусство Италии в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями XX века. Неореализм в итальянском искусстве. Ренато Гуттузо. Джакомо Манцу – ведущий скульптор, создатель остропсихологических реалистических портретов. Творчество Г. Мукки, А. Пиццинато и др.

7. Тенденции в развитии современного искусства {дискуссия} (4ч.) [1,3]

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 искусства в тесной связи с эстетическими идеями с практикой литературы, искусства, общественной жизни и их применение в профессиональной деятельности. Постмодернизм и новые технологии и формы художественного творчества, знания полистилистики

в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна и применение в профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа (76ч.)

9. Западноевропейское искусство XVII {метод кейсов} (6ч.)[3,4]

Западноевропейское искусство XVII в. в музеях мира в тесной связи с эстетическими идеями Нового времени. Подготовка виртуальной экскурсии. Подготовка презентаций, анализ стилевых решений

10. Стиль классицизм в архитектуре Франции {метод кейсов} (6ч.)[1,3]

Ампир как стиль архитектуры и декоративного искусства, завершающий эволюцию классицизма в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с философскими и эстетическими идеями . Подготовка презентации.

11. Западноевропейское искусство XVIII в. {метод кейсов} (6ч.)[3,4]

Западноевропейское искусство XVIII в. в музеях мира. Подготовка виртуальной экскурсии. Подготовка презентаций: применение знания в области истории и теории искусств в профессиональной деятельности.

12. Искусство XIX века {метод кейсов} (6ч.)[1,3,5] Национальное своеобразие романтизма в разных странах, обусловленное местными историческими традициями в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями исторического периода .

Биндермайер как стилистическое направление в немецком и австрийском искусстве 1810-40-х гг.

Прерафаэлиты в английской художественной культуре XIX века. Применение знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности: подготовка презентаций.

13. Искусство Западной Европы XX века {метод кейсов} (10ч.)[1,3]

Искусство Западной Европы XX века в музеях мира в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода .

Западноевропейское искусство XVIII в. в музеях мира. Подготовка виртуальной экскурсии. Символизм как художественное течение. Подготовка презентации.

Модерн и модернизм в искусстве конца 19 – 20 вв. Применение знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности : подготовка презентации.

14. Тенденции в развитии современного искусства {метод кейсов} (6ч.)[1,3,5]

Постмодернизм: формы художественного творчества. Применение знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности: подготовка презентаций

15. Промежуточная аттестация {метод кейсов} (36ч.)[1,4]

Подготовка к экзамену , изучение учебного материала перед экзаменом, повторение теоретического материала, стилистический анализ, сравнение произведений искусства в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода, прогнозирование использования полученных

знаний по теории и истории искусства дизайна в профессиональной деятельности

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	
32	0	0	76	38

Лекционные занятия (32ч.)

1. Искусство Киевской Руси (XI - начало XII вв.) {беседа} (2ч.)[1,3,5]

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. Монументализм культовой архитектуры периода Киевской Руси. Интерьер древнерусского храма - результат гармонического взаимодействия различных видов искусств. Мозаики Софии Киевской и Михайловского Златоверхого монастыря. Фресковая роспись. Иконопись исторического монументализма. История открытия древнерусской иконописи.

2. Искусство периода феодальной раздробленности (XII - сер. XV вв.) {деловая игра} (4ч.)[1,3]

Воздействие феодальной раздробленности на процесс сложения местных художественных школ. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Искусство Новгорода. Архитектура Новгорода. Монументальная живопись Новгорода. Творчество Феофана Грека. Иконопись Новгорода, ее тесная связь с фольклором. Искусство Московского княжества. Белокаменный кремль Дмитрия Донского. Раннемосковская архитектура. Формирование высокого иконостаса. Творчество Андрея Рублева в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями древнерусской культуры.

3. Искусство Российского государства (вторая половина XV - начало XVII вв.). Русское искусство XVII века {деловая игра} (4ч.)[3]

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. . Реконструкция Московского Кремля. Успенский собор Аристотеля 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 художественно-проектных практиках и профессиональной деятельности дизайнера.

4. Русское искусство XVIII века {дискуссия} (4ч.)[3,4] 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).

5. Русское искусство XIX века {дискуссия} (6ч.)[1,3,4] 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, Polenova, 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.

6. Русское искусство и архитектура начала XX века {дискуссия} (6ч.)[1,3,5]

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. Нарастание темпов художественной эволюции, пестрота сменяющих друг друга группировок и эстетических платформ. Активность выставочной жизни. Обилие изданий, посвященных искусству. 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. 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.

7. Советское искусство {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,3,5]

Советское искусство в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями времени. Искусство 1917 - 1930 гг. Новые художественные объединения и группировки и их различия в понимании нового искусства (АХРР, ОСТ, ЛЕФ, НОЖ и т.д.). Агитационно-массовое искусство революции. Плакат. Идеи и формы монументального искусства и их роль в художественно-проектных практиках и профессиональной деятельности. Утверждение метода соц. реализма. Искусство военного времени (1941-1945 гг.). Искусство послевоенного времени (1945 - 1960 гг.). Проблемы искусства 60-нач. 80-х гг., наследие художников советской эпохи и роль его интерпретации в истории и теории искусства и профессиональной деятельности.

8. Современное искусство: традиции и новации {дискуссия} (2ч.)[1,4,5]

Искусство как эстетическая и культурологическая категория. Неисчерпаемые возможности художественного языка. 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.

Самостоятельная работа (76ч.)

9. Виды древнерусского изобразительного искусства: мозаика, фреска, икона {метод кейсов} (6ч.)[1,3,4] 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. Изучение методических основ преподавания художественных и проектных дисциплин (модулей) на примере Древнерусского искусства, использование информационных технологий, работа с источниками базами.

10. Русское искусство XVIII века {метод кейсов} (4ч.)[3,4] Русское искусство XVIII века в музейных собраниях в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями эпохи Просвещения. Разработать виртуальную экскурсию в форме презентации. Архитектурные ансамбли Петербурга. Разработать виртуальную экскурсию.

11. Русское искусство XIX века в собрании ГХМАК. Подготовка эссе. {метод кейсов} (4ч.)[4,5] Самостоятельно изучить произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями XIX века.

Форма контроля: эссе.

Примерный план эссе (анализ художественного произведения)

1. □ Рождение замысла, история создания, заказчик.
2. □ Сюжет античный, библейский, исторический, литературный. Жанр. Данные о портретируемых лицах.

Место произведения в творчестве автора. Написание эссе.

Анализ памятников предполагает непосредственную работу с произведением искусства в профессиональной деятельности.

12. Русское искусство и архитектура начала XX века {метод кейсов} (16ч.)[1,3,5] Русский авангард в тесной связи с эстетическими идеями начала XX века. Подготовка презентации.

Выдающиеся русские скульпторы: Трубецкой, Голубкина, Коненков, Матвеев. Подготовка презентации.

Модерн в русской архитектуре. Подготовка презентации в контексте

профессиональной деятельности

13. Современное искусство: традиции и новации {метод кейсов} (10ч.)[1,3,4,5]

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.

14. Промежуточная аттестация {«мозговой штурм»} (36ч.)[3,4]

Подготовка к экзамену, изучение учебного материала перед экзаменом, повторение теоретического материала, стилистический анализ, сравнение произведений искусства в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода, прогнозирование использования полученных знаний по теории и истории искусства дизайна в профессиональной деятельности

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. 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 : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / А. П. Садохин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 с. — ISBN 978-5-238-02207-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/74896.html>

6.2. Дополнительная литература

6.2. Дополнительная литература

4. Пойдина, Татьяна Витальевна. Конспект лекций по дисциплине «История искусств» : для студентов дневной формы обучения по направлению подготовки 072500 «Дизайн», III – IV семестр. Ч. 1 / Т. В. Пойдина ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. - Электрон. текстовые дан. (pdf-файл : 13 Мбайт). - Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2013.- Режим доступа: <http://elib.altstu.ru/eum/download/tiarch/Pojdina-ii3-4.pdf>

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 контролируемых 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
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».