

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.03.09 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

История искусства

наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

Направление подготовки / специальность

07.03.01 Архитектура

Направленность (профиль)

07.03.01 Архитектура

Форма обучения

очная

Год набора

2023

Красноярск 2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программу составили _____

доцент, Баталова Н.С.

должность, инициалы, фамилия

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Цель изучения дисциплины соотнесена с общими целями образовательной программы по подготовке бакалавров по направлению 07.0301. "Архитектура" и заключается в получении теоретических знаний в области классических видов искусства, их анализ и изучение особенностей, с учетом задач архитектурного проектирования.

Курс изучается в течение одного семестра и состоит из введения и пяти разделов, в которых последовательно, в соответствии с проблемно-хронологическим принципом, освещаются основные вопросы развития зарубежного искусства от периода древних цивилизаций до начала XXI столетия. В него включены понятия об основных закономерностях возникновения и развития эпохальных стилей в искусстве, о творчестве крупнейших мастеров мирового искусства.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Задачами изучения дисциплины являются: краткое ознакомление с основными художественными направлениями, жанрами и стратегиями в классическом искусстве, с глобальными процессами, происходящими в визуальном искусстве на рубеже веков. Курс дисциплины рассчитан на дальнейшее использование полученных знаний в качестве творческого источника в разработке современных архитектурных проектов.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
ОПК-1: Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления	
ОПК-1.1: Владеть методами наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства, владеть основами художественной культуры, знать изобразительное искусство	основные произведения мировой художественной культуры, творчество выдающихся художников анализировать произведения художественной культуры, определять художественный стиль (течение, направление) произведения изобразительного искусства основами художественной культуры, методами моделирования архитектурной формы на основе заданного художественного направления

1.4 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины: Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.час)	е
		1
Контактная работа с преподавателем:	1 (36)	
занятия лекционного типа	1 (36)	
Самостоятельная работа обучающихся:	1 (36)	
курсовое проектирование (КП)	Нет	
курсовая работа (КР)	Нет	
Промежуточная аттестация (Экзамен)	1 (36)	

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

		Контактная работа, ак. час.							
№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				Самостоятельная работа, ак. час.	
				Семинары и/или Практические занятия		Лабораторные работы и/или Практикумы			
		Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС
1. Модуль 1. Теоретические основы классического искусства.									
	1. Классификация и виды искусства. Деления искусства на пространственные и пластические. Взаимосвязь различных видов искусств. Понятие о синтезе искусств. Основные принципы и творческие проблемы. Композиционно- образная целостность синтеза искусств. Синтез искусств как пространственная схема. Понятия стиля и направления в искусстве.	2							
2. Модуль 2. Европейское искусство от древности да средневековья.									

<p>1. Возникновение и основные этапы развития искусства первобытного общества Первобытная культура и ее периодизация. Неолитическая революция. Формирование духовной культуры. Первобытный синкретический комплекс. Зарождение мифологии, религиозных верований. Искусство древнего человека как отражение представлений о мире: наскальная живопись, скульптура.</p>	1							
<p>2. Искусство Древнего Египта. Концепция «Осевого времени» К. Ясперса. Общие особенности архаических культур. Поиски истоков земной цивилизации. Особенности культурно- исторических типов развития Древнего Египта.</p>	1							
<p>3. Искусство европейского средневековья Западноевропейское средневековье как тип культуры: общая характеристика и хронологические рамки. Истоки средневековой культуры: христианство, античное наследие, кельто-германская почва. Возникновение раннефеодальных государств и превращение христианства в господствующую религию. Романское и готическое искусство.</p>	1							
<p>4. Искусство античности (Древняя Греция и Древний Рим). Периодизация искусства Древней Греции и Рима. Искусство Эгейского мира - связующее звено между искусством Востока и Греции. Роль эллинистического искусства в художественной культуре Европы и Востока. Греция и Римская империя.</p>	1							

5. изучение теоретического материала лекционных занятий, работа с основной и дополнительной литературой; - прохождение тестирования; - работа над рефератом по предложенным темам.							4	
3. Модуль 3. Искусство эпохи Возрождения и Нового Времени (XVII-XVIII вв.).								
1. Искусство итальянского Возрождения (проторенессанс и раннее Возрождение). Происхождение термина и периодизация. Ренессанс как эстетическая форма перехода к Новому времени. Преодоление традиций византийского искусства. Флорентийская школа. Новые тенденции в скульптуре и монументальной живописи: Джотто и его школа. Особенности развития национальных живописных школ Северного Возрождения.	1							
2. Высокое Возрождение в Италии. Общая характеристика. Роль искусства Высокого Возрождения в дальнейшем развитии художественной культуры. Позднее Возрождение. Эпоха маньеризма как угасания Ренессанса и рождения новой художественной культуры. Формирование новых изобразительных средств. Развитие скульптуры. Новые течения в живописи.	1							

<p>3. Искусство Западной Европы XVII в. Эпоха рационализма и научных открытий. Барокко и классицизм: философские основы, этика и эстетика стилей. Возникновение академий в Болонье и Риме. Теоретические принципы академизма: трактат Фредерико Цуккарро. Формирование системы жанров в живописи. Особенности реализма XVII века. Основные национальные художественные школы и их представители (Италия, Франция, Испания, Голландия, Фландрия).</p>	2							
<p>4. Искусство Западной Европы XVIII века. Общая характеристика эпохи Просвещения. Вольтер и Руссо: гуманистические парадигмы века. Академия как социальная форма науки. Массонство и оккультизм. Феномен авантюризма. Салон и клуб. Морфологические особенности рококо (интерьер, мебель, текстиль, костюм). Классицизм – господствующий стиль XVIII века, его историческое место и значение. Сентиментализм. Кризис рационализма и предреволюционная эпоха. Основные персоналии.</p>	4							
<p>5. изучение теоретического материала лекционных занятий, работа с основной и дополнительной литературой; - прохождение тестирования; - работа над рефератом по предложенным темам.</p>						4		
<p>4. Модуль 4. Европейское искусство XIX века. 8.</p>								
<p>1. Европейское искусство первой половины XIX века. Великая Французская революция и её влияние на формирование нового мировоззрения. Поиски нового стиля в искусстве. Особенности классицизма XIX века во Франции. Архитектура и скульптура.</p>	1							

<p>2. Европейское искусство середины XIX века (романтизм и реализм) Борьба романтизма против норм и канонов классицизма. Особенности романтизма в искусстве европейских стран. Течение «бидермейер» в Германии и утверждение поэтической ценности бюргерского быта. Переход от «эпохи романтизма» к «эпохе реализма». Основные персоналии. Национальные художественные школы. Искусство Англии второй половины XIX века. «Братство прерафаэлитов» и его основные представители.</p>	1							
<p>3. Европейское искусство второй половины XIX века (импрессионизм, постимпрессионизм) Формирование новых взглядов на искусство. Молодые художники - новаторы. Организация независимых выставок. Влияние импрессионизма на художественные взгляды и вкусы общества. Основные персоналии.</p>	4							
<p>4. Искусство рубежа XIX- XX веков. Причины и предпосылки возникновения стиля «модерн». Поиски единого стиля в архитектуре, декоративно- прикладном, отчасти станковом искусствах. Этапы становления стиля «модерн» в европейском искусстве. Первая декоративно- орнаментальная стадия стиля «модерн». Ведущие архитекторы «модерна». Модерн и символизм в европейской живописи и графике. Группа "Наби" во Франции. Роль стиля модерн в графике и искусстве плаката. Модерн и символизм в скульптуре.</p>	2							

5. изучение теоретического материала лекционных занятий, работа с основной и дополнительной литературой; - прохождение тестирования; - работа над рефератом по предложенным темам.								4	
5. Модуль 5. Теоретические основы современного искусства.									
1. Основные понятия и функции современного искусства. Понятие современное искусство. Различия между модерном и постмодерном, авангардом и неоавангардом. Социальные функции современного искусства. Специфика современного изобразительного искусства и новых направлений медийных искусств.	2								
6. Модуль 6. Искусство модернизма: основные направления.									
1. От авангардизма к модернизму: искусство первой половины XX века. Основные направления начала XX века: дадаизм, фовизм, кубизм, футуризм. События и персоналии. Геометрическое и беспредметное искусство. Теоретические основы и наиболее известные представители: В. Кандинский и К. Малевич. Абстракционизм в скульптуре и формирование новой эстетики предметной среды.	1								

<p>2. Сюрреализм. Происхождение термина и его определение. Основные принципы и область распространения. Особенности искусства сюрреализма: фантастика абсурда, алогизм, парадоксальные сочетания форм, зрительная неустойчивость, изменчивость образов. Обращение к имитации первобытного искусства, творчества детей и душевнобольных. Основные персоналии: М. Эрнст, Дж. Миро, И. Танги. С.Дали и его влияние на современное искусство. Скульптура сюрреализма. Сюрреализм в моде и дизайне.</p>	1							
<p>3. Оп-арт и кинетическое искусство. История возникновения. Основные приемы и технические способы создания зрительных иллюзий, опирающиеся на особенности восприятия плоских и пространственных фигур человеком. Приемы кинетизма. Синтез искусств в кинетизме. основные персоналии. Постмодернизм: теоретические основы и направления.</p>	2							
<p>4. изучение теоретического материала лекционных занятий, работа с основной и дополнительной литературой; - прохождение тестирования; - работа над рефератом по предложенным темам.</p>							8	
<p>7. Модуль 7. Искусство постмодернизма: особенности развития.</p>								

<p>1. Постмодернизм: теоретические основы и направления. Базовые характеристики эстетики постмодернизма: эклектика, полистилизм, цитатность, ирония, деконструктивизм. Постмодернизм в архитектуре и изобразительном искусстве; неоэкспрессионизм, новые дикие, пастиш, трансавангард. Возникновение новых форм творчества: перформанс, эйвайронмент, ассамбляж и др. Концептуальное искусство и его воплощение в литературе и искусстве. Реди-мэйд М.Дюшана и его влияние на формирование концептуализма. Цель и задачи направления. Концептуальные объекты: предметы, явления, процессы, представляющие собой чистый художественный жест. Основные персоналии: Джозеф Кошут, Трейси Эмин, Роберт Раушенберг и др.</p>	1							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>2. Абстрактный экспрессионизм и минимализм Философско- эстетическое основание, творческие принципы и техники письма. Основные персоналии. Разновидности направления: ташизм, живопись действия, информель. Абстрактный экспрессионизм (ташизм) как «искусство чистого психического автоматизма». «Искусство действия» - квинтэссенция идеи о превалировании творческого акта над его результатом. Постживописные абстрактные направления (hard-edge, color-field). Концепция минимализма, основанная на идее минимальной трансформации используемых в процессе творчества материалов, простоты и единообразия форм, монохромности, творческого самоограничения художника. Минимализм в дизайне и архитектуре. Особенности скульптуры. Минимализм в фотографии и печатной рекламе.</p>	1							
<p>3. Поп-арт и общество потребления История возникновения. Влияние рекламы на формирование направления. Преобразование объекта массовой культуры в художественный образ. Коллаж, фотомонтаж, имитация композиционных приемов и техники рекламных щитов, использование вещей, картинок, комиксов.</p>	1							
<p>4. Лэнд-арт и стрит-арт. Происхождение термина и история возникновения. Приемы направления: разнообразие используемых материалов. Основные персоналии.</p>	1							

5. изучение теоретического материала лекционных занятий, работа с основной и дополнительной литературой; - прохождение тестирования; - работа над рефератом по предложенным темам.							4	
8. Модуль 8. Современное искусство: взгляд в новое столетие.								
1. Тенденции в развитии современного искусства на рубеже XX –XXI веков.Современная индустрия искусства: структура, основные события, имена. Перспективы дальнейшего развития искусства. Акцент на восточную культуру и философию постмодернизма. Городская среда как экспериментальная площадка для новых направлений. Основные тенденции современного искусства: ретро, китч, идеальное тело, культура Востока, страх смерти, традиционные отношения между полами, вечные ценности, футуризм.	4							
2. изучение теоретического материала лекционных занятий, работа с основной и дополнительной литературой; - прохождение тестирования; - работа над рефератом по предложенным темам.							12	
3.								
Всего	36						36	

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Печатные и электронные издания:

1. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века: монография(Санкт-Петербург: Азбука-классика).
2. Гнедич П. П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 1 - От древности до эпохи Возрождения(Москва: Лань).
3. Гнедич П. П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 2 - Эпоха Возрождения(Москва: Лань).
4. Гнедич П. П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 3 - От Эпохи Возрождения до наших дней(Москва: Лань).
5. Полевой В. М. Искусство Греции: Древний мир. Средние века. Новое время(Москва: Советский художник).
6. Квеннелл М., Квеннелл Ч. Первобытные люди. Быт, религия, культура: пер. с англ.(Москва: Центрполиграф).
7. Росс Э. Кельты - язычники. Быт, религия, культура: пер. с англ.(Москва: Центрполиграф).
8. Перрюшо А. Жизнь Ван Гога: научно-популярная литература(М.: Радуга).
9. Сиблер М., Вольф Н. Римское искусство: пер. с англ.(Москва: Арт-Родник).
10. Кармин А. С. Культурология: учебник для вузов(СПб.: Лань).
11. Умнов М.И. Современный словарь-справочник. Античный мир(Москва: Олимп).
12. История мирового искусства: пер. с ит(Москва: БММ АО).
13. Камминг Р. Художник: жизнь и творчество 50 знаменитых живописцев (Москва: Слово).
14. Норвич Д.Д. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия: Т. 5. Искусство: в 9-ти т.: пер. с англ.(Москва-Москва: ИНФРА-М, Весь мир).
15. Русакова Р. И., Шрамкова Г. И., Ярхо В. Н. Мифологические, исторические и литературные сюжеты в произведениях западноевропейской живописи и скульптуры(Москва: Изобразительное искусство).
16. Нессельштраус Ц.Г. Новая история искусства. Искусство раннего Средневековья: энциклопедия(Санкт-Петербург: Азбука).
17. Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи: биография отдельного лица(Москва: Искусство).
18. Соколов Г.И. Искусство этрусков(Москва: Искусство).
19. Соколов Г. И. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени(Москва: Искусство).
20. Арган Д. К., Дажина В.Д., Смирнова Г.П. История итальянского искусства(Москва: Радуга).

4.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое университет имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

1. Microsoft:
2. Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 enterprise, Windows 7 professional, Windows 8.1 enterprise, Windows 8.1 professional,
3. office 2007, office 2013.

4.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Электронно-библиотечная система iBook.ru <http://www.ibook.ru/>
2. Электронно-библиотечная система elibrary <http://elibrary.ru>
3. Электронно-библиотечная система «Университетская книга online» Библейские сюжеты в искусстве [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.
4. Буткевич, Любовь Михайловна. История орнамента [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений ... по специальности "Изобразительное искусство" / Л. М. Буткевич. - Электрон. дан. (pdf ; 21,5 Мб). - М. : Владос, 2008. - 271 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. копия печатного издания. - Размещена в 2010 г. - Источник полного текста: <http://www.dom-eknig.ru/iskusstvo>.
5. История искусств: Классические труды [Электронный ресурс] . - Москва : Директ-Медиа
6. Верман, К. История искусства всех времен и народов / К. Верман. - М. : АСТ, 2000 Режим доступа: http://lib2.sfukras.ru/elib_bas/full_text/internet_resource/books1/verman_1_2000.pdf (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ (Доступ в локальной сети НБ СФУ) (pdf ; 39.3 Мб)). - <http://www.alleng.ru/d/art/art075.htm>.
7. Всеобщая история искусства : курс лекций. модуль 6-10 / И. А. Пантелеева [и др.] ; Сибирский федер. ун-т. - Красноярск : ИПК СФУ, 2008. - 464 с. + 1 эл. опт. диск (DVD-R/W). - (Всеобщая история искусства : УМКД № 28-2007 / рук. творч. коллектива В.И. Жуковский). - ISBN 978-5-7638-0940-4. - ISBN 978-5-7638-0942-8
8. Ильина Г. В. История искусств. Западноевропейское искусство. Электронная версия печатного издания - Формат: HTML (Internet Browser); Размер: 40Мб; Доступ: локальная сеть НБ СФУ - http://mail.lib.sfu-kras.ru/ft/ft_lib/_omsk/0039514

9. 9.Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика [Электронный ресурс] : кн. для учителя: в 3 ч. / сост. М.В. Алпатов и др. - Электрон. дан. (djvu ; 4.43 Мб). - М. : Просвещение, 1987 -. - Режим доступа: http://lib2.sfu-kras.ru/elib_bas/full_text/internet_resource/books1/Iskustvo.rar (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ (Доступ в локальной сети НБ СФУ) (djvu ; 4.43 Мб)). - Загл. с титул. экрана. - <http://alergia.net/rus/book/?id=6479>.
10. 10.Стерноу, С. А. Арт Деко. Полеты художественной фантазии [Электронный ресурс] / С. А. Стерноу. - Электрон. дан. (pdf ; 25,2 Мб). - Минск : Белфакс, 1998. - 63 с. : цв.ил. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. копия печатного издания. - Размещена в 2011 г. - Источник полного текста: <http://alergia.net/rus/book/?id=6960>.
11. 11.Шёбер, Ульрика. Замки и дворцы Европы [Электронный ресурс] / У. Шёбер ; пер. с нем. В. В. Агафоновой. - Электрон. дан. (djvu ; 41,1 Мб). - М. : БММ АО, 2003. - 416 с. : цв.ил. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. копия печатного издания. - Размещена в 2010 г. - Источник полного текста: <http://padabum.com/index.php?url=data>
12. 12.Янсон, Х. В. Основы истории искусств [Электронный ресурс] / Х.В. Янсон, Э.Ф.Янсон. - Электрон. дан. (pdf ; 34.6 Мб). - СПб. : ИКАР, 1996. - 512 с. : ил. - Загл. с титул. экрана. - Источник полного текста: <http://www.alleng.ru/d/art/art034.htm>. - ISBN 5859020791 (в пер.)

5 Фонд оценочных средств

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

6 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения занятий используется проектно-лекционная аудитория, оборудованная демонстрационным комплексом, обеспечивающим тематические иллюстрации и презентации, а также персональными компьютерами с необходимым программным обеспечением и подключением к сети «Интернет».

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.