

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

Б1.В.03.ДВ.01.02.02 ЭСТЕТИКА

История изобразительного искусства. часть 1

наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

Направление подготовки / специальность

04.03.01 Химия

Направленность (профиль)

04.03.01.32 Физическая химия

Форма обучения

очная

Год набора

2023

Красноярск 2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программу составили _____

Д-р искусствоведения, Профессор, Г.Л. Васильева

должность, инициалы, фамилия

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью курса «Изобразительное искусство» является создание базы необходимых систематических знаний по истории культуры и представлений о стилистических особенностях каждого этапа длительного исторического процесса искусства, а также о характерных тенденциях в творчестве наиболее выдающихся мастеров.

Дисциплина «Изобразительное искусство» позволяет последовательно проследить характеристики основных этапов развития культуры на примере творчества наиболее значительных его представителей, что играет важную роль в системе современного высшего образования, призванного обеспечить становление образованной, эрудированной личности будущего специалиста.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- ознакомление с важнейшими периодами становления и развития мировой художественной культуры;
- осмысление студентами особенностей языка различных видов изобразительного искусства для интерпретации художественных произведений мастеров прошлого и современности;
- уяснение общих закономерностей развития культуры и специфики ее проявления в разные исторические эпохи и в разных регионах нашей планеты;
- формирование у студентов научного подхода в освоении знаний и компетенций культуры, развитие творческих подходов и потребности заниматься дальнейшим самообразованием.

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
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Осведомлен о культурных традициях народов России и мира в историческом развитии и и использует информацию о специфике разных культур для взаимодействия с их представителями в профессиональной и повседневной деятельности	Знает своеобразие культур народов России и мира Умеет сопоставлять, типологизировать своеобразие культур народов России и мира на основе знаний истории их возникновения и развития для разработки стратегии взаимодействия с представителями разных культурных традиций Владеет знаниями истории возникновения культур и развития для разработки стратегии взаимодействия с представителями разных культурных традиций

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	

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. Введение. Роль культуры в жизни общества. Образный язык искусства и законы зрительского восприятия									
	1. Виды искусства. Интерпретация художественного произведения и общие средства художественной выразительности. Пространственные (пластические) изобразительные искусства: живопись, графика скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство. Их различие по используемым материалам и по языку художественной выразительности. Основные понятия, категории и терминологический аппарат. Способы сотворчества в культуре. Способы прочтения художественного произведения	2							

<p>2. Жанры искусства. Стили и направления в художественной культуре. Жанр как исторически сложившееся внутреннее подразделение в изобразительном искусстве. Разветвленная система жанров для классификации художественных произведений. Многообразие тематики и актуальность выбора сюжета. Единство стиля в художественной культуре</p>	2							
2. Основные тенденции развития зарубежной культуры и искусства								
<p>1. Происхождение искусства. Культура и искусство Древнего мира. Античность. Средневековое искусство. Основные теории происхождения искусства. Роль искусства в обществе. Виды искусства. Жанры. Стилль. Значение художественного наследия. Начало творческой деятельности человека – палеолитические росписи и рельефы в пещерах Европы и Азии. Первые формы изображения человека. Культура и искусство Древнего Востока. Культура и искусство античности. Культура и искусство Средневековья</p>	4							

<p>2. Западноевропейская культура и искусство XV-XVI веков. Искусство Высокого Возрождения в Италии и других странах Европы: Пафос познания мира и человека, универсализм культуры эпохи Возрождения. Развитие естественных наук, расцвет литературы и искусства. Развитие реализма, трактовка религиозного сюжета как реального события, распространение светских сюжетов. Отражение в искусстве гуманистических идей. Научные интересы художников эпохи Возрождения. Изучение анатомии, перспективы, законов освещения и их применение в изобразительном искусстве. Значение наследия античности для художественных течений в искусстве Возрождения. Синтез архитектуры и изобразительного искусства. Периодизация искусства Возрождения в Италии и других странах Европы. Искусство Возрождения в Италии</p>	3							
<p>3. Западноевропейское искусство XV-XVI веков. Искусство Высокого Возрождения в Италии и других странах Европы: Пафос познания мира и человека, универсализм культуры эпохи Возрождения. Развитие естественных наук, расцвет литературы и искусства. Развитие реализма, трактовка религиозного сюжета как реального события, распространение светских сюжетов. Отражение в искусстве гуманистических идей. Научные интересы художников эпохи Возрождения. Синтез архитектуры и изобразительного искусства. Периодизация искусства Возрождения в Италии и других странах Европы (Нидерланды, Германия, Испания)</p>	4							

<p>4. Зарубежное искусство XIX века. Импрессионизм. Постимпрессионизм Основные направления: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм и их место в художественной культуре. Изображение явлений социальной действительности как одна из проблем реализма 19 века. Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра. Искусство в конце 19 – начале 20 веков. Французское искусство: Эдуард Мане, Эдгар Дега. Импрессионизм: Огюст Ренуар, Клод Моне. Постимпрессионизм. Винсент Ван Гог, Анри де Тулуз-Лотрек, Огюст Роден</p>	4							
<p>5. Зарубежное искусство XX века. Модернизм. Экспрессионизм. Абстракционизм. Сюрреализм. Гиперреализм Модернизм: фовизм, кубизм, футуризм, абстрактное искусство, сюрреализм. Экспрессионизм. Значение Пабло Пикассо в искусстве 20 века. Сюрреализм. Андре Бретон, Сальватор Дали, Рене Магритт, Ив Танги, Макс Эрнст, Хоан Миро, Эндрю Уайет</p>	4							
<p>3. Отечественная культура и искусство</p>								

<p>1. Культура и искусство Древней Руси. Отечественная культура и искусство XVIII века: Своеобразие русского исторического процесса и отражение его в русском искусстве. Истоки древнерусского искусства, его народные черты. Историческое значение древнерусского искусства в процессе формирования и развития русской художественной культуры. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков, И. Никитин, И. Вишняков, И. Аргунов, А. Лосенко, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский, Э. Фальконе, Ф. Шубин.</p>	4							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>2. Русская культура и искусство «золотого» XIX века Развитие реалистических тенденций в русском искусстве, расширение и усложнение жанровой и стилистической направленности. Проблема национальных особенностей романтизма в России. О. Кипренский, В. Тропинин, А. Венецианов, К. Брюллов, А. Иванов, П. Федотов. Новые задачи искусства. Соотношение отдельных видов и жанров искусства. В. Перов. «Товарищество передвижных художественных выставок». Историческая живопись второй половины XIX века: В. Шварц, Н. Ге, И. Репин. В. Васнецов. Пейзажная живопись: И. Айвазовский, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, А. Куинджи, И. Левитан. А. Рябушкин, В. Серов, М. Врубель, М. Нестеров, К. Коровин. «Мир искусства»: А. Бенуа, К. Сомов, М. Добужинский, Л. Бакст, Е. Лансере. Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин, В. Борисов-Мусатов, А. Остроумова-Лебедева.</p> <p>Творчество великого русского художника В. И. Сурикова. Роль сибирских впечатлений в его творчестве. Особенности процесса работы художника над историческими композициями. Суриков как портретист и пейзажист. Место и роль великого живописца в мировом изобразительном искусстве.</p>	5							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>3. История советской культуры и искусства. Современная культура и искусство Советское изобразительное искусство 1917 – 1920-х годов. АХРР – Ассоциация художников революционной России. ОСТ – Общество станковистов. Искусство предвоенного десятилетия 1930-е годы. Искусство в годы Великой Отечественной войны. Искусство середины 1940-х конца 1950-х годов. Советское изобразительное искусство (1960 – 1990). Разработка «сурового стиля». «Шестидесятники». Освоение новых задач. Тематическое разнообразие. Поиски глубины и выразительности. Усиление образного содержания и художественного мастерства. Определенный схематизм в процессе поисков лапидарного языка. Мир нравственных переживаний. Критические обзоры состояния культуры. Красноярские художники. Пейзаж, портрет, жанр, натюрморт</p>	4							
4.							18	
5.							18	
Всего	36						36	

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Печатные и электронные издания:

1. Дмитриева Н. А., Виноградова Н. А. Искусство Древнего мира: монография(Москва: Детская литература).
2. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для вузов(Москва: Высшая школа).
3. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник для вузов(Москва: Высшая школа).
4. Васильева-Шляпина Г. Л. Прогулки по залам Музея изящных искусств в Бостоне: монография(Красноярск: Б. и.).
5. Васильева-Шляпина Г. Л. История живописи: Часть 2. Зарубежное искусство: конспект лекций : учебное пособие(Красноярск: Красноярский университет [КрасГУ]).
6. Васильева-Шляпина Г. Л. История живописи: Часть 3. Русское и советское искусство: конспект лекций : учебное пособие(Красноярск: Красноярский университет [КрасГУ]).
7. Чугунов Г. И., Леняшин В. А. Молодые художники Российской Федерации. Живопись. Скульптура. Графика. Монументально-декоративное искусство. Театрально-декоративная живопись. Декоративно-прикладное искусство: Выставка "Молодость России", 1976(Ленинград: Художник РСФСР).
8. Васильева-Шляпина Г. Л. В. Суриков(Москва: Красная площадь).
9. Васильева-Шляпина Г. Л. Теория и история изобразительного искусства: учебное пособие(Красноярск: Красноярский университет [КрасГУ]).
10. Васильева-Шляпина Г. Л. Любителю искусства. История зарубежной, русской и советской живописи: [учебное пособие для вузов] (Красноярск: ООО "Сиенит-КрАЗ").
11. Васильева-Шляпина Г. Л. Мировая культура и искусство: рабочая программа для студентов экономического факультета дневной и заочной формы обучения(Красноярск: Красноярский университет [КрасГУ]).
12. Васильева-Шляпина Г. Л. История мировой культуры: Часть 1. История зарубежной культуры и искусства: рабочая программа(Красноярск).
13. Васильева-Шляпина Г. Л. История мировой культуры: Часть 2. История русской (дореволюционной) культуры и советского искусства: рабочая программа(Красноярск).
14. Васильева-Шляпина Г. Л. Андрей Поздеев - портретист: портретное творчество художника(Красноярск: [б. и.]).
15. Васильева-Шляпина Г. Л. Изобразительное искусство. История зарубежной, русской и советской живописи: учебное пособие(Москва: Академический проект).

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. Электронно-библиотечная система научной библиотеки СФУ, программы, обеспечивающие доступ к электронным библиотекам-партнерам НБ СФУ, электронной информационно-образовательной среде «Система электронного обучения СФУ», программы Microsoft PowerPoint, Windows Media Player.

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

1. Научная библиотека СФУ имеет доступ к электронным библиотечным системам, рекомендованным для использования в высших учебных заведениях: электронная библиотечная система "ИНФРА-М", «Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ"», которые соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям по обеспечению образовательного процесса электронными изданиями, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ.
2. Для поиска научной литературы теоретико-литературного характера студентам рекомендуется использовать поисковые системы базы данных ИНИОН (<http://www.inion.ru/inionsearch.html>), РГБ (<http://www.rsl.ru/>), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU (<http://elibrary.ru/>).
3. Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и интернет ресурсам. Все обучающиеся имеют открытый доступ к базе Электронного каталога и полнотекстовой базе данных внутри вузовских изданий (<http://lib.sfu-kras.ru/>); ресурсам Виртуальных читальных залов (<http://lib.sfu-kras.ru/eresources/virtual.php>); к УМКД (<http://lib.sfu-kras.ru/ecollections/umkd.php>); к видеолекциям и учебным фильмам университета (<http://tube.sfu-kras.ru/>).
4. Студентам всех форм обучения предоставлены условия и возможности работы в режиме on-line с зарубежными и отечественными лицензионными информационными базами данных по профилю образовательных программ СФУ.

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)

Занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, оснащенных набором демонстрационного оборудования: компьютером с доступом в сеть Интернет и электронную информационно-образовательную среду СФУ, проектором, электронной доской, специализированной мебелью. Учебники и учебные пособия, дополнительная литература укомплектована в количестве, требуемом ФГОС ВО.