

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «История искусств»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Web-дизайн

Общий объем дисциплины – 8 з.е. (288 часов)

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:

- 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;

Содержание дисциплины:

Дисциплина «История искусств» включает в себя следующие разделы:

Форма обучения очно - заочная. Семестр 4.

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов)

Форма промежуточной аттестации – Зачет

1. Введение в историю искусства. Первобытное искусство.. 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. 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. 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 Промакос. 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. 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..

Форма обучения очно - заочная. Семестр 5.

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)

Форма промежуточной аттестации – Экзамен

1. Западноевропейское искусство XVII в.. 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.. 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 вудуты: Антонио Канале

(Каналетто) и Бернардо Белотто. Тонкий колоризм произведений Франческо Гварди.

3. Искусство XIX века. 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. 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..

Форма обучения очно - заочная. Семестр 6.

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)

Форма промежуточной аттестации – Экзамен

1. Искусство Древней Руси (XI - XVII вв.). 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. 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. 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. 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. 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..

Разработал:
доцент
кафедры ТИАрх

Т.В. Пойдина

Проверил:
Директор ИнАрхДиз

С.Б.Поморов