

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Институт истории

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

История зарубежного искусства Б1.В.2

Направление подготовки: 030600.62 - История

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Шадрина Н.А.

Рецензент(ы):

Юнусова М.Г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Чиглинцев Е. А.

Протокол заседания кафедры No ____ от "____" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение Институт истории):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__ г

Регистрационный No 901910814

Казань

2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Шадрина Н.А. кафедра всеобщей истории отделение Институт истории , Natalia.Shadrina@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) история искусства являются формирование представлений об основных этапах истории искусства в мире, особенностях и тенденциях развития искусства на каждом из этапов, творчестве выдающихся мастеров, приобретения навыков атрибутирования произведений искусства, умения давать им характеристику.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.2 Гуманитарный, социальный и экономический" основной образовательной программы 030600.62 История и относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "История искусства" относится к профильному, базовому циклу (общеобразовательная часть). Данная дисциплина находится в тесной логической связи с историей зарубежной культуры, в том числе историей материальной культуры. Изучение дисциплины базируется на комплексе исторических знаний, приобретенных в рамках общего среднего образования.

Освоение истории искусства как предшествующее, необходимо для изучения истории и теории культуры, истории зарубежных стран.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-11 (общекультурные компетенции)	готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и культурные различия;
ОК-6 (общекультурные компетенции)	стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способностью изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, способностью к социальной адаптации;
ПК-12 (профессиональные компетенции)	способность к работе с информацией для принятия решений органами государственного управления, местного, регионального и республиканского самоуправления;
ПК-14 (профессиональные компетенции)	способность к разработке информационного обеспечения историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры;
ПК-15 (профессиональные компетенции)	способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информации;
ОК-17 (общекультурные компетенции)	владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного.

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

Знать:

- теоретические основы и фактический материал по курсу истории искусства;
- периодизацию истории мирового искусства;
- особенности отдельных этапов развития истории искусства.

2. должен уметь:

Уметь:

- использовать полученные знания при анализе конкретных произведений искусства;
- применять полученные знания для характеристики стилей, школ и отдельных произведений искусства;
- атрибутировать произведения искусства.

3. должен владеть:

Владеть

- культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации;
- инструментарием (методами) искусствоведческого знания;
- специальной терминологией.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

Знать:

- теоретические основы и фактический материал по курсу истории искусства;
- периодизацию истории мирового и отечественного искусства;
- особенности отдельных этапов развития истории искусства.

Уметь:

- использовать полученные знания при анализе конкретных произведений искусства;
- применять полученные знания для характеристики стилей, школ и отдельных произведений искусства;
- атрибутировать произведения искусства.

Владеть

- культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации;
- инструментарием (методами) искусствоведческого знания;
- специальной терминологией.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Понятия "культура" и "искусство". Основные виды искусства и их специфика. Периодизация истории мировой художественной культуры	3	1	2	2	0	устный опрос
2.	Тема 2. Искусство Античности. Древняя Греция. Древний Рим.	3	4	0	2	0	презентация
3.	Тема 3. Средневековое искусство Европы и Ближнего Востока.	3	5	0	2	0	презентация
4.	Тема 4. Искусство эпохи Возрождения. Итальянский и Северный ренессанс	3	6	2	0	0	презентация
5.	Тема 5. Искусство Нового времени. Барокко. Рококо. Неоклассицизм. Романтизм. Основные тенденции развития	3	7	0	2	0	презентация
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	экзамен
	Итого			4	8	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятия "культура" и "искусство". Основные виды искусства и их специфика. Периодизация истории мировой художественной культуры

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ понятий "культура" и "искусство". История искусства как гуманитарная дисциплина.

Предмет курса: историческое изучение искусства, художественный язык отдельных видов искусства. Система видов искусства, их происхождение и их родовые группы.

Пространственные и временные искусства. Временные искусства (развитие художественного образа во времени) ? литература, музыка, театр, кино. Пространственные (художественный образ в трехмерном пространстве или на плоскости) ? архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Взаимосвязь и взаимопроникновение принципов временных и пространственных искусств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ специфики таких видов искусства, как архитектура, скульптура, живопись и графика. Особенности искусствоведческого анализа. Формальные, смысловые, индивидуально-творческие и социально-культурные аспекты произведения искусства и формальный, символично-иконографический, психологический или социологический аналитические методы. Принцип сравнительного анализа художественных форм. Принцип историзма в искусствознании.

Тема 2. Искусство Античности. Древняя Греция. Древний Рим.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ основных произведений искусства Древней Греции и Древнего Рима. Крито-миккенско и гомеровское искусство. Искусство архаики, классики и эллинизма. Искусство Рима республики и империи.

Тема 3. Средневековое искусство Европы и Ближнего Востока.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ основных произведений искусства романского и готического периодов

Тема 4. Искусство эпохи Возрождения. Итальянский и Северный ренессанс

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Периодизация, общие проблемы искусства европейского Возрождения, основные понятия, художественные произведения. Типологические особенности. Итальянское Возрождение. Гуманизм. Новое мышление. Проблема гения в культуре Ренессанса.

Тема 5. Искусство Нового времени. Барокко. Рококо. Неоклассицизм. Романтизм.

Основные тенденции развития

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ основных произведений искусства эпох: барокко, рококо, просвещения, романтизма, реализма

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Понятия "культура" и "искусство". Основные виды искусства и их специфика. Периодизация истории мировой художественной культуры	3	1	подготовка к устному опросу	17	устный опрос
2.	Тема 2. Искусство Античности. Древняя Греция. Древний Рим.	3	4	подготовка к презентации	18	презентация
3.	Тема 3. Средневековое искусство Европы и Ближнего Востока.	3	5	подготовка к презентации	17	презентация
4.	Тема 4. Искусство эпохи Возрождения. Итальянский и Северный ренессанс	3	6	подготовка к презентации	17	презентация

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
5.	Тема 5. Искусство Нового времени. Барокко. Рококо. Неоклассицизм. Романтизм. Основные тенденции развития	3	7	подготовка к презентации	18	презентация
	Итого				87	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

В ходе изучения курса "История искусств" используются следующие образовательные технологии: проблемные лекции, лекции-визуализации, семинарские занятия, творческая мастерская, защита письменных работ, работа с презентациями.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Понятия "культура" и "искусство". Основные виды искусства и их специфика. Периодизация истории мировой художественной культуры

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для выступления: 1. Назовите основные этапы развития искусствознания 2. Дайте общую характеристику этапам развития западноевропейского искусства 3. На основании работы Б. Виппера Введение в историю изучения искусства дайте характеристику основным видам искусства и специфике их художественного языка.

Тема 2. Искусство Античности. Древняя Греция. Древний Рим.

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентации: 1. Крито-микенское искусство и его специфика 2. Искусство эпохи греческой архаики: возникновение канона 3. Греческая классика как эпоха великой пластики 4. Ансамбль Афинского акрополя 5. Пергамский алтарь 6. Два лика Античной культуры: общее и особенное в искусстве Древней Греции и Древнего Рима

Тема 3. Средневековое искусство Европы и Ближнего Востока.

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентации: 1. Романские соборы Франции 2. Нотердам де Пари 3. Кельнский собор 4. Мечеть Омейядов в Дамаске

Тема 4. Искусство эпохи Возрождения. Итальянский и Северный ренессанс

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентации: 1. Проторенессанс и рождение перспективы 2. "Титаны Возрождения": отражение гуманистических идей в творчестве художников итальянского Возрождения 3. Итальянский и северный Ренессанс: проблемы общего и особенного

Тема 5. Искусство Нового времени. Барокко. Рококо. Неоклассицизм. Романтизм. Основные тенденции развития

презентация , примерные вопросы:

Темы для презентации: 1. Творчество Караваджо 2. Ватто, Буше, Фрагонар 3. Давид 4. Энгр, Гро

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень примерных вопросов для самостоятельной работы:

Введение в историю искусств. Виды и жанры изобразительного искусства

1. Назовите основные теории происхождения искусства.
2. Назовите основные виды изобразительного искусства.
3. Назовите основные жанры изобразительного искусства.

Первобытное искусство.

1. Чем отличается искусство эпохи палеолита от искусства эпохи неолита.
2. Расшифруйте термины "палеолитический реализм" и "неолитическая абстракция".
3. Приведите примеры произведений искусства эпохи палеолита и неолита.

Искусство древнего Египта.

1. Охарактеризуйте основные этапы развития египетского искусства.
2. Объясните смысл и назначение искусства в Древнем Египте.
3. Назовите основные элементы канона в египетском искусстве.

Искусство Месопотамии.

1. Что общего и особенно в искусстве Древнего Египта и Месопотамии.
2. Охарактеризуйте основные этапы развития искусства Месопотамии.
3. Каковы основные типы произведений и сюжеты искусства Месопотамии.

Искусство древней Греции

1. Назовите и охарактеризуйте основные памятники искусства Эгейского мира.
2. Охарактеризуйте основные особенности Древнегреческого искусства. Почему именно искусство Древней Греции стало эталоном для западноевропейского искусства последующих эпох?

Раннесредневековое искусство

1. Основные черты раннехристианского искусства
2. Основные черты искусства Каролингской эпохи.
3. Было ли раннесредневековое искусство по сравнению с Античным шагом назад (объяснить почему)?
4. Было ли раннесредневековое искусство христианским (аргументировать свой ответ)?

Готическое искусство.

1. Основные черты готического искусства (точная дата и место появления нового стиля).
2. Объективные и субъективные предпосылки появления готического стиля (аргументировать свою позицию).
3. Чем отличается пространство готического собора от романского храма (художественные и ментальные аспекты)?

Итальянское и Северное Возрождение

1. Типология Итальянского и Северного Возрождения.
2. Проблема гения и личности в культуре Возрождения.
3. Ренессанс - актуализация Античности?!

Западноевропейское изобразительное искусство XVII в.

1. Назовите основные черты искусства барокко.
2. Какие средства художественной выразительности приоритетны для живописи барокко?
3. Какие средства художественной выразительности приоритетны для живописи классицизма?
4. Каковы основные принципы архитектурного ансамбля барокко?
5. Каковы основные принципы классицистического архитектурного ансамбля?

Западноевропейское и русское искусство XVIII в.

1. Назовите основные стили и направления искусства XVIII века.
2. Какие направления и жанры искусства поддерживали представители просветительской философии?

3. Назовите имена и произведения художников-реалистов.

4. Какие жанры получили развитие в живописи первой трети столетия?

Западноевропейское и русское искусство XIX в.

1. Назовите основные стили и направления европейского искусства XIX века.

2. Объясните смысл "импрессионизма" как художественного явления.

3. Назовите основных мастеров постимпрессионизма.

4. В каких странах впервые были сформированы теоретические и практические основы стиля "модерн"?

Изобразительное искусство XX в.

1. Какие традиции искусства XIX века продолжали развиваться в XX?

2. Кто из художников конца XIX столетия оказал наибольшее влияние на формирование искусства XX века?

3. Назовите основные отличительные признаки произведения художника-кубиста.

4. В чем особенность художественного языка футуристов?

5. Что такое функционализм в архитектуре? Кто представляет это направление?

6. Назовите направления, предшествовавшие сюрреализму и ставшие его основой.

7. Как вы понимаете термины "абстракционизм", "оп-арт", "поп-арт"?

Примерные темы эссе.

1. Функция мифов в культуре первобытных народов.

2. Архитектурные образы в комплексе Стоунхенджа.

3. Геометрический орнамент неолита как свидетельство упорядочения жизни.

4. Архитектура пирамид и храмов - отражение идеи Вечной жизни в культуре Древнего Египта

5. Отличительная черта месопотамского стиля культовых и общественных сооружениях Двуречья.

6. Архитектурные и живописные приемы в создании ансамблей в Вавилонии.

7. Сходства и различия в архитектуре месопотамского зиккурата и египетской пирамиды

8. Мифологические, идеологические, эстетические принципы греческой классики в рельефах и скульптуре Парфенона

9. Ордерная система Древней Греции.

10. Творения Фидия.

11. Идеалы прекрасного в Древней Греции и их отражение в ансамбле афинского Акрополя.

12. Градостроительство как вид искусства в Древнем Риме.

13. Пантеон - отражение идей славы и величия Древнего Рима.

14. Монастырская базилика как отражение жизни романской эпохи.

15. Представление об окружающем мире в сюжетах каменного декора романской базилики

16. Готический собор - каменная энциклопедия средневековой жизни.

17. Искусство витража.

18. Джотто - "мастер семи свободных искусств".

19. Художественные принципы искусства Высокого Возрождения.

20. Загадки "Джоконды".

21. Художественный мир Леонардо да Винчи.

22. Образ идеального города в искусстве итальянского Возрождения.

23. В мире художественных образов Сандро Боттичелли.

24. Вечное и общечеловеческое в произведениях Тинторетто.

25. Творческие искания Брейгеля.

26. Рубенс - "король живописи".

27. Творчество Рембрандта - вершина реализма.

28. Особенности французского классицизма (Версаль)
29. Особенности классицизма в живописи Н.Пуссена.
30. Романтизм в живописи (Ф.Гойя).
31. Герой романтической эпохи в творчестве Делакруа.
32. "Живописцы счастья" - художники-импрессионисты.
33. Главные течения модернизма в живописи 20 века.
34. . Стилистические особенности творчества П.Пикассо.
35. . Новое видение мира и красоты в живописи модернизма (А.Матисс, А.Шенберг, П. Пикассо, С. Дали.)
36. Эстетика и художественные принципы символизма.
37. Идеи и принципы архитектуры нач.20 века.
38. Фотомодерн.
39. Судьба "Черного квадрата" Малевича.
40. История одного шедевра (на примере архитектурных памятников)

7.1. Основная литература:

- Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. / <http://znanium.com/bookread.php?book=226262>
- Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=247736>

7.2. Дополнительная литература:

- История искусств, Коробова, Г. А.; Драч, Геннадий Владимирович, 2013г.
- Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия / отв. ред. Н.А.Хренов, А.С.Мигунов - М.: Прогресс-Традиция, 2007. - 689 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query
- Искусство и искусствоведение: теория и опыт: Язык и речь современного искусства. Вып. 5 / ред. Г.А.Жернова. - Кемерово, 2007. - 341 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query
- Тананаева Л. И. О маньеризме и барокко. Очерки искусства Центрально-Восточной Европы и Латинской Америки конца XVI-XVII века. М.: Прогресс-Традиция, 2013. - 702 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query

7.3. Интернет-ресурсы:

- Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры, фотоискусства - <http://smallbay.ru>
- Всемирная история искусства - <http://artyx.ru>
- Всемирная энциклопедия искусства - <http://www.artprojekt.ru>
- Цифровая коллекция - новая виртуальная галерея, представляющая изображения экспонатов Государственного Эрмитажа с высоким разрешением - <http://hermitagemuseum.org/cgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian>
- электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам - <http://bibliotekar.ru/muzeu.htm>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "История зарубежного искусства" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Доступ в сеть Интернет. Проектор, ноутбук

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки не предусмотрено .

Автор(ы):

Шадрина Н.А. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Юнусова М.Г. _____

"__" _____ 201__ г.