

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт дизайна и пространственных искусств

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

История искусства дизайна интерьера

Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2023

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и): доцент, к.н. (доцент) Яо М.К. (Кафедра дизайна и национальных искусств, Институт дизайна и пространственных искусств), Mihail.Yao@krfu.ru

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-8	Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- принятую в отечественном и зарубежном искусствознании периодизацию истории интерьера;
- историю жизни и творчества наиболее значительных мастеров;
- основные концепции проектирования интерьера различных типов современных сооружений и экспозиционных пространств.

Должен уметь:

- выявлять особенности художественных стилей и направлений через спектр фактов и событий социально-культурной жизни общества при подготовке публикации произведений искусства интерьера;
- анализировать социально-психологические и социально-экономические аспекты при формировании творческого почерка архитекторов, художников и дизайнеров.

Должен владеть:

- навыками оценивания и обобщения основных тенденций и явлений современного архитектурно-художественного процесса в искусстве интерьера;
- навыками адаптации к современным потребностям исторических особенностей интерьера с учетом социально-экономических факторов.

Должен демонстрировать способность и готовность:

- применять теоретические знания на практике.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера)" и относится к обязательной части ОПОП ВО.

Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 зачетных(ые) единиц(ы) на 900 часа(ов).

Контактная работа - 110 часа(ов), в том числе лекции - 82 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 8 часа(ов).

Самостоятельная работа - 718 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; экзамен в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

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

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Се- местр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)						Само- стоя- тель- ная ра- бота
			Лекции, всего	Лекции в эл. форме	Практи- ческие занятия, всего	Практи- ческие в эл. форме	Лабора- торные работы, всего	Лабора- торные в эл. форме	
1.	Тема 1. Художественный образ в визуальном искусстве. Виды и жанры искусства.	1	3	0	1	0	0	0	45
2.	Тема 2. Первобытное искусство.	1	3	0	1	0	0	0	45
3.	Тема 3. Изобразительное искусство и интерьер Древнего Египта.	2	3	0	1	0	0	0	45
4.	Тема 4. Изобразительное искусство и интерьер Античности.	2	3	0	1	0	0	0	45
5.	Тема 5. Изобразительное искусство и интерьер Средневековья.	3	5	0	1	0	0	0	43
6.	Тема 6. Изобразительное искусство и интерьер Итальянского Возрождения.	3	5	0	1	0	0	0	43
7.	Тема 7. Изобразительное искусство и интерьер Северного Возрождения.	4	5	0	1	0	0	0	43
8.	Тема 8. Изобразительное искусство и интерьер XVII века. Барокко. Италия.	4	5	0	1	0	0	0	43
9.	Тема 9. Изобразительное искусство и интерьер XVII века. Барокко. Фландрия, Испания, Франция.	5	5	0	1	0	0	0	25
10.	Тема 10. Изобразительное искусство и интерьер XVII века. Классицизм. Франция. Англия.	5	5	0	1	0	0	0	25
11.	Тема 11. Изобразительное искусство и интерьер XVII века. Голландия.	6	5	0	1	0	0	0	25
12.	Тема 12. Изобразительное искусство и интерьер XVIII века. Франция.	6	5	0	1	0	0	0	25
13.	Тема 13. Изобразительное искусство и интерьер XVIII века. Англия.	7	8	0	2	0	0	0	75
14.	Тема 14. Изобразительное искусство и интерьер XVIII века. Россия.	7	8	0	2	0	0	0	75
15.	Тема 15. Изобразительное искусство и интерьер первой половины XIX вв. Франция и Германия.	8	7	0	2	0	0	0	58
16.	Тема 16. Изобразительное искусство и интерьер первой половины XIX вв. Россия.	8	7	0	2	0	0	0	58
	Итого		82	0	20	0	0	0	718

4.2 Содержание дисциплины (модуля)**Тема 1. Художественный образ в визуальном искусстве. Виды и жанры искусства.**

Природа изобразительного искусства. Специфический язык искусства. Вневременной характер передачи информации. Художественные средства изобразительного искусства. Художественный образ в изобразительном искусстве. Язык изобразительного искусства. Цвет. Тон. Ритм. Рисунок. Композиция. Основные центры художественной культуры. Виды и жанры искусства: объемные и плоскостные. Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 2. Первобытное искусство.

Первобытное искусство. Искусство Палеолита. Постановка и разработка основных вопросов искусства в период палеолита, специфика художественного языка. Синкретичный характер мировосприятия. Мелкая пластика. Анимализм в искусстве. Образ человека в первобытном искусстве. Искусство Неолита. Специфика художественного образа искусства неолита. Развитие образа человека в эпоху Неолита. Условность и экспрессия, как составные части художественного языка. Искусство эпохи Бронзы. Центры художественной культуры в Европе и Азии. Становление структуры изобразительного искусства. Создание монументальных архитектурных сооружений: менгиров, дольменов, кромлехов. Стоунхендж - крупнейший памятник первобытной архитектуры на территории Европы.

Тема 3. Изобразительное искусство и интерьер Древнего Египта.

Изобразительное искусство Древнего Востока. Изобразительное искусство Древнего Египта. Природно-климатические и социальные условия формирования искусства Древнего Египта. Природно-климатические условия. Специфическая социальная структура Древнеегипетского государства. Древневосточная деспотия - как единственно возможная форма социального образования (сообщества) в данных условиях. Специфика религии. Воздействие комплекса факторов на эстетические воззрения. Взаимодействие Рационального и Иррационального в мироощущении египтян. Осознание роли человека в мироздании. Проблема взаимодействия с иррациональным началом, зависимость от него. Проблема Времени и Вечности. Социальный аспект изобразительного искусства Древнего Египта. Роль заупокойного культа в формировании искусства. Синтетический характер искусства Древнего Египта. Индивидуализация образа в скульптуре. Периодизация искусства Древнего Египта. Искусство Эгейского мира. История исследования Эгейского искусства. Природные, географические и климатические условия. Искусство Крита Кносский дворец. Росписи Кносского дворца. Терракотовая пластика Крита. Микены. Крепостной характер архитектуры. Циклопические постройки. Львиные ворота.

Тема 4. Изобразительное искусство и интерьер Античности.

Специфические черты искусства Греции. Проблематика искусства, специфические черты. Антропоморфизм в искусстве. Взаимосвязь рационального и иррационального в художественном образе. Гармония, как эстетическая категория. Тектоничность искусства. Ордерная система. Типы храмов. Классификация греческих храмов и интерколумниев по Витрувию. По числу колонн на торцовом фасаде: двухколонный в антах; тетрастиль; гексастиль; октастиль; декастиль; додекастиль; простиль; амфипростиль; периптер; псевдопериптер; псевдодиптер; диптер; моноптер; фолос. Социальный аспект искусства: гражданственность и идеал. Скульптура. Периодизация искусства Древней Греции. Архаика. Классика. Поздняя классика. Эллинизм. Искусство Архаики (VII-VI вв. до н.э.). Развитие художественных форм от условности к физической и духовной адекватности. "Принцип Радости" в искусстве. Двойственный характер поиска эстетического идеала. Декоративность и физическая достоверность. Скульптура Архаики. Скульптурные изображения Клеобиса и Битона скульптора Полимеда, Аттический курнос, скульптура Аполлона Тенейского. Классический период (V-IV вв. до н.э.). Искусство Классики V века. Целостность идеала, созерцательный характер образа. Осознание общественной значимости искусства. Архитектура. Понятие ордера. Основные греческие ордера: дорический, ионический, коринфский. Эволюция древнегреческого храма. Проблема синтеза искусств в древнегреческой культуре. Ансамбль Афинского акрополя. Скульптура V в. Произведения Мирона (Дискобол, Афина и Марсий), Поликлета (Дорифор), Фидия (Рельефы и скульптуры Парфенона, фигура Афины Промехос, статуя Зевса Олимпийского). Поздняя Классика - искусство IV века до н.э. Развитие образа Прекрасного, его многообразность. Различные концепции Прекрасного в искусстве: подчеркнутая динамичность образа, его эмоциональная насыщенность у скульптора Скопоса (рельефы Галикарнасского мавзолея, фигура Менады). Созерцательный гедонизм образов Праксителя: Гермес с маленьким Дионисом, фигура Афродиты Книдской. Многогранность и противоречивость образов Лисиппа: Апоксиомен; Геракл, борющийся со львом; фрагмент фигуры кулачного бойца; скульптурные изображения Александра Македонского. Искусство эллинизма. Эллинизм (III-I вв. до н.э.). Кризис античного мировоззрения. Многообразие художественных концепций. Проблема взаимодействия культур в Эллинизме. Сложение художественных школ: Аттической, Пергамской, Александрийской, Родосской, Антиохийской. Проблема Индивидуального в искусстве. Герой в понимании античного искусства. Скульптура эллинизма (ансамбль Пергамского алтаря, фигура Нила, Афродита Милосская, Ника Самофракийская, Демосфен, Лаокоон, так называемые портреты Аристотеля, Эпикура, Эврипида, Сенеки и др.). Обзор искусства Древнего Рима. Искусство этрусков (VIII-IV вв. до н.э.). Искусство Римской республики (III-I вв до н.э.). Искусство Римской империи (I-V вв н.э.). Развитие скульптурного портрета. Характерные черты архитектуры Древнего Рима. Общественный характер построек: форумы, термы, акведуки, триумфальные арки. Фаюмский портрет.

Тема 5. Изобразительное искусство и интерьер Средневековья.

Специфические черты искусства средневековья в Европе. Теологический характер Средневековья. Дуализм (двойственность) мировоззрения. Отражение дуализма в искусстве. Проповеднический, дидактический характер искусства. Искусство - "Библия для неграмотных". Унификация античности и средневековое многообразие. Неисчерпаемость мира. Проблема нравственного в искусстве. Условный и спиритуальный характер художественного образа. Архитектура. Устройство храма. Стрельчатая арка. Скульптура. Страшный суд. Новые виды искусства. Искусство книги. Периодизация искусства. Истоки средневекового искусства. Раннехристианское искусство. Искусство Раннего Средневековья. Романский период. Готика. Искусство Киевской Руси. Искусство Новгорода. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Искусство Московского государства XV-XVI веков. Крестово-купольные храмы. Базиликальные храмы. Иконопись Феофана Грека, А. Рублева, Дионисия.

Тема 6. Изобразительное искусство и интерьер Итальянского Возрождения.

Проблематика Возрождения. Общоевропейский характер культуры Возрождения. Изменения условий формирования искусства, его городской характер. Проблема взаимосвязи идеала и индивидуального. Возрождение и античность. Действенный принцип. Понятие Гуманизма в искусстве. Итальянское Возрождение. Периодизация Возрождения. Проторенессанс (дученто) - 2-я половина XIII в.-XIV в. Раннее Возрождение (треченто) - начало XV-конец XV в. Высокое Возрождение (кватроченто) - конец XV-первые 20 лет XVI в. Позднее Возрождение (чинквеченто) - середина XVI-90-е годы XVI в. Архитектура. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Архитектура. Архитектура в живописи. Мастера Проторенессанса: Никколо и Джованни Пизано, Матеас Шлютер, Дуччо, Пьетро Кавалини. Творчество Джотто ди Бондоне (роспись капеллы Скровеньи: "Поцелуй Иуды", "Встреча Иакима с пастухами"). Джотески. Флоренция и Сиена. Творчество Симоне Мартини. Искусство Италии первой половины XV века. Возникновение портрета. "Перспективисты и аналитики". Творчество Филиппа Брунеллески. Творчество Л. Гиберти. Мазаччо (росписи в капелле Бронкаччи - "Поцелуй Иуды", "Изгнание из Рая"). Искусство второй половины XV века. Творчество Д. Гирландайо, Вероккьо, Перуджино. Искусство Высокого Возрождения. Общая характеристика. Масштабность образа человека в творчестве мастеров Высокого Возрождения. Способность к познанию мира как главное качество Человека у Леонардо да Винчи. Произведения Леонардо да Винчи: "Мадонна Бенуа", "Мадонна в гроте", "Тайная Вечеря", "Джоконда". Творческое как главное качество Человека у Микеланджело. Произведения Микеланджело: "Мадонна у лестницы", Пьетта (1501 г.), "Давид", "Моисей", капелла Медичи, Пьетта Рандонини; росписи в Сикстинской капелле плафона и западной стены. Божественность красоты Человека у Рафаэля. Произведения Рафаэля: "Мадонна Коннестабиле", "Мадонна в зелени", "Мадонна со щеглом", "Донна Велата", "Сикстинская Мадонна"; росписи в парадных залах папского дворца (Станци Рафаэля). Творчество Тициана. Работы Тициана: "Любовь Земная и Небесная", "Праздник Венеры", "Вознесение Девы Марии", "Св. Себастьян", "Кающаяся Мария Магдалина". Творчество Джорджоне. Произведения Джорджоне: "Концерт", "Гроза", "Спящая Венера". Общая характеристика искусства Венецианской школы.

Тема 7. Изобразительное искусство и интерьер Северного Возрождения.

Северное Возрождение - переломная эпоха в развитии культуры стран Северной Европы: Нидерландов, Германии - Европы за пределами Италии, к "северу от Альп". Северное Возрождение тесно связано с общим культурным феноменом эпохи Возрождения, но имеет ряд характерных отличий: если в Италии идейными основаниями нового мышления являлись борьба за свободу творческой личности, гуманизм и антропоцентризм, а также возросший интерес к античности, при непосредственном участии католической церкви, то в северных странах условия были иными: распространение идей пантеизма и назревание Реформации. В Италии в центре мира был человек, а в Германии - природа. Отсюда появление новых жанров в искусстве: вместо алтарных картин и скульптур в католических храмах - светский портрет, бытовой жанр, натюрморт и пейзаж, сельский, городской, архитектурный; к примеру, в живописи малых голландцев или пейзажи художников дунайской школы. Северное Возрождение не было однородным: в каждой стране оно имело специфические черты. Северное Возрождение (XV-XVI вв.) в Нидерландах и Германии. Общая характеристика Северного Возрождения XV-XVI вв. Созерцательный характер искусства Северного Возрождения. Возрождение в Нидерландах XV-XVI в. Влияние средневековья и принцип многообразия в искусстве. Возрождение в Германии XV-XVI в. Специфические черты искусства Германии. Отражение бюргерских идеалов в творчестве немецких мастеров.

Тема 8. Изобразительное искусство и интерьер XVII века. Барокко. Италия.

Проблематика, характерные черты искусства XVII века. Кризис эстетики Возрождения. Разнородность условий формирования искусства в Европе. Контрреформация. Интенсивность социально-политических и экономических процессов. Развитие науки. Идеология Абсолютизма. Проблема стиля в искусстве XVII в. Новое в изобразительном искусстве: сложение двух эстетических концепций - барокко и классицизма. Примат чувственного в барокко и рационального - в классицизме. Духовное открытие барокко - чувство безграничности мира, трагичной незащищенности человека, несопоставимости малой, брэнной страдающей песчинки человеческой жизни и неизменной, холодной, бесконечной бездны Космоса. Проблема реализма в искусстве XVII в. Открытие Человека Земного. Человечность Бога в отличие от божественности Человека в Возрождении. Творчество М. Караваджо. Открытие новых тем, сюжетов, содержания. "Большой Вакх", "Лютнист", "Призвание апостола Матфея", "Обращение Савла", "Положение во гроб". Новое в технике живописи: направленный свет, контраст света и тени, сложная ритмика композиции, ее "разорванный" характер. Болонская Академия. Творчество братьев Карраччи (Плафон палатцо Фарнезе). Творчество Лоренцо Бернини. Ансамбль площади Св. Петра в Риме, алтарь и сень собора Св. Петра, скульптуры: "Экстаз Св. Терезы", "Брут", "Аполлон и Дафна", портреты: Ш. Боргезе, Людовика IV. Неаполитанская школа. Творчество С.Роза и Карраччоло. Работа Карраччоло "Проповедь юного Христа" из собрания Музея ИЗО Татарстана. Архитектура и интерьер Барокко.

Тема 9. Изобразительное искусство и интерьер XVII века. Барокко. Фландрия, Испания, Франция.

Барокко во Фландрии. Интерьер Барокко. Общая характеристика социокультурных условий и искусства. Творчество Рубенса. Особенности сюжетов и техники художника. Работы: "Похищение дочерей Левкипа", "Битва с амазонками", "Охота на львов", "Распятие", серия "Апофеоз Марии Медичи", "Персей и Андромеда", "Портрет камеристки инфанты Изабеллы", "Вакх". Творчество приемников Рубенса: А. фон Дейка, Я. Йорданса, А. Снейдерса. Творчество Броувера. Обращение к теме "отверженных". Специфика искусства Испании XVII в. Стили испанского искусства: Мудехар, Платтереско, Чурригуреско. Скульптура Испании. Творчество Эль-Греко. Живописная экспрессивность его образов. Работа "Похороны графа Оргаса". Творчество Х. Риберы: "Хромоножка", "Диоген", серия "Апостоладос"). Творчество Д. Веласкеса: "Вакх", "Сдача Бреды", "Портрет Иннокентия X", "Пряхи", "Менины". Творчество Ф. Сурбарана, Мурильо, Вальдеса Леаля. 3. Общая характеристика искусства Франции XVII в.

Тема 10. Изобразительное искусство и интерьер XVII века. Классицизм. Франция. Англия.

Раскол церкви на протестантов и католиков: католицизм - феодальные тенденции, протестантизм - буржуазные. Развитие науки: географическое познание Земли (за исключением Антарктиды), развитие оптики, законы преломления света Декарта, разложение спектра цвета Ньютоном, имеющие большое значение для живописи, развитие термодинамики. Идеология Абсолютизма. Борьба религиозного и светского начал. Специфика стиля Классицизм. Архитектура. Скульптура. Городское пространство в живописи и графике. Декоративно-прикладное искусство. Садово-парковое искусство. Искусство Франции. Искусство Франции XVII в. Творчество Н. Пуссена, Жоржа де ля Тура, братьев Линен. Выводы по темам "Искусство XVII в. и Искусство Возрождения". Версаль. Искусство Англии. Иниго Джонс "Квин хаус", Кристофер Рен Собор Св. Павла. Сложение национальных художественных школ. Развитие структуры изобразительного искусства - появление новых жанров: пейзажа, натюрморта, анималистического жанра и т.д.

Тема 11. Изобразительное искусство и интерьер XVII века. Голландия.

Искусство Голландии. Архитектура и интерьер. Новые функции искусства, национальный характер живописи. Творчество Ф. Хальса, развитие им жанра портрета (Портреты: стрелков роты Св. Георгия, Цыганки "Малле Баббе"). Творчество Рембрандта Харменса фон Рейна. Картины: "Анатомия доктора Тюльпа", "Автопортрет с Саскией на коленях", "Ночной дозор", "Даная", "Святое семейство", "Заговор Цивилиса", "Возвращение блудного сына", "Лист в сто гульденов". Творчество Вермеера Дельфтского и Дельфтская школа живописи. Проблема света и цвета в творчестве Вермеера Дельфтского, понимание им пространства и времени Работа "Девушка, читающая письмо". Малые голландцы. Развитие жанровой живописи в искусстве Голландии. Творчество Я. Стена, Г. Метсю, Терборха, А. Остаде. Пейзаж в искусстве Голландии. Творчество Я. Порсемися, Я. фон Гойена, Я. фон Рейнсдаля. Натюрморт в Голландии. Интерес к живописной фактуре. Тема "бренности бытия" в натюрморте. Работы В. Хедды и П. Клааса.

Тема 12. Изобразительное искусство и интерьер XVIII века. Франция.

Общая характеристика изобразительного искусства XVIII в. Новые центры и национальные художественные школы. Развитие эстетических представлений. Нравственные и социальные аспекты искусства в XVIII в. Дальнейшее развитие стилей. Артистизм и Изысканность. Стиль Рококо. Городское пространство в живописи и графике. Творчество Ватто: "Лавка Жерсена", "Отправление на остров Кифера", "Савояр", "Затруднительное положение". Творчество Ф. Буше: "Туалет Дианы". Творчество Шардена и Латура, как представителей реалистического направления. Архитектура XVIII в. д) Декоративно-прикладное искусство. Рококо в прикладном искусстве. Искусство Франции XVIII в. Архитектура XVIII в. Рококо в прикладном искусстве. Французская революция и драма искусства. Творчество Л. Давида: "Клятва Горациев", Портрет мадам Рекамье, "Смерть Марата".

Тема 13. Изобразительное искусство и интерьер XVIII века. Англия.

Искусство Англии XVIII в. Специфический характер искусства, определяемый развитием капитализма в стране. Социальный аспект искусства. Бюргерство. Аристократизм. Эволюция стилей в Англии. Специфика парковой, ландшафтной архитектуры. Теоретики и практики английского классицизма 18 века проповедуют возврат к канонам Витрувия и Палладио. Крупнейшими представителями этого направления были Грант Вуд (1705-1754), Уильям Кент (1684-1748) и Джеймс Джиббс (1682-1754). Английским мастерам, однако, чуждо стремление к представительности, развернутости фасадов и декоративности, характерным для французской архитектуры. Выразительность, богатство архитектурных форм достигались чисто пластическими средствами. Архитектура Джона Ванбру. Творчество Хоггарта: "История Мери Простодушной", "Улица Джина", "Улица Пива", "Продавщица креветок". Творчество Д. Рейнольдса: "Амур, развязывающий пояс у Венеры"). Творчество Т. Гейнсборо: "Портрет Джонантана Баттола". Декоративно-прикладное искусство.

Тема 14. Изобразительное искусство и интерьер XVIII века. Россия.

Искусство России XVIII в. Специфика условий развития искусства. Двойственный характер искусства: дальнейшее развитие национальных традиций, основанных на принципах византийского искусства, преобразованных на русской почве и создание нового "европейского" направления. Народный характер искусства. Динамика развития художественных традиций. Утверждение положительного начала. Периодизация искусства России XVIII в. Российская усадьба. Архитектура начала XVIII века Петровского времени. Строительство Санкт-Петербурга. Творчество Д. Трезини (Петропавловский собор). Ранний период (Петровское и Анненское барокко). Творчество К. Растрелли (Бюст Петра I, "Анна Иоановна с арапчонком"). Живопись начала XVIII века. Творчество И. Никитина, А. Матвеева. Россия. Искусство середины XVIII в. (Елизаветинское барокко). Особенности барокко в России. Творчество В.В. Растрелли: строительство Зимнего дворца и ансамблей загородных резиденций. Творчество А. Антропова (Портреты Петра I, Измайловой). Творчество И. Вишнякова, И. Аргунова. Творчество Ф. Рокотова (Портреты А. Струйской и В. Майкова). Портретная живопись XVIII века. Творчество Дм. Левицкого. Портретная живопись XVIII века. Творчество Вл. Боровиковского. Скульптура второй половина XVIII века. Творчество Ф. Шубина (Портреты Павла I, Безбородко). Искусство последней трети XVIII в. (Период Екатерины II и Павла I). Становление стиля Классицизм в искусстве России. Архитектура второй половины XVIII века. Творчество В. Баженова (Дом П. Пашковой), Ф. Казакова. Искусство второй половины XVIII века. Основание Академии Художеств. Творчество А. Лосенко ("Прощание Гектора с Андромахой"), Гр. Угрюмова. Творчество Э. Фальконе (Памятник Петру I) и И. Мартоса (Надгробие Н. Голицыной). Пейзаж конца XVIII века. Творчество С. Щедрина, Ф. Алексеева. Архитектура конца XVIII века. Творчество Д. Кваренги (Здание Академии наук).

Тема 15. Изобразительное искусство и интерьер первой половины XIX вв. Франция и Германия.

Изобразительное искусство первой половины XIX в. Романтизм в искусстве Франции. Романтизм - направление в искусстве конца XVIII - 1-й трети XIX вв., выступающее против канонов классицизма и характеризующееся стремлением к национальному и индивидуальному своеобразию, к изображению идеальных героев и чувств, проникнуто оптимизмом и стремлением показать в ярких образах высокое назначение человека. Проблема героя, противопоставление его обстоятельствам, активный характер французского романтизма. Творчество Давида, Энгра, Делакруа, Жерико. Опираясь на некоторые традиции живописи Давида, художники следующего поколения отходят от принципов суровой гражданственности и строгости художественной формы. Увлечение Востоком стало характерно для романтиков, недовольных окружающей их буржуазной действительностью. Восток привлекал своеобразием народных традиций, характеров обычаев, сочностью красок, яркими диковинными пейзажами. Теодор Жерико и Эжен Делакруа - художники-романтики - в своих исторических и аллегорических произведениях стремились раскрыть конфликты современного им буржуазного общества. Реализм в искусстве Франции XIX в. Интерес к типичному. Социальная активность искусства. Академизм. Салонное искусство. Искусство Германии. Романтизм в искусстве Германии, его созерцательный, "пассивный" характер. Стиль Бидермейер в живописи и декоративно-прикладном искусстве. Реализм в Германии. Творчество А. Менделя ("Железопрокатный завод"). Художники назарейской школы ("Союз св. Луки" в Риме) - Ф. Овербек, Ю. Шнорр фон Карльсфельд, П. Корнелиус.

Тема 16. Изобразительное искусство и интерьер первой половины XIX вв. Россия.

Подъем национально-патриотических идей в искусстве начала XIX в. Архитектура начала XIX века. А. Воронихин, А. Захаров, Ж.-Ф. Тома де Томон. Архитектура начала XIX века. К. Росси. Академическая живопись первой половины XIX века. Творчество О. Кипренского. Творчество В. Тропинина. Творчество К. Брюллова - как образец русского романтизма. Творчество О. Кипренского, Г. Дау и др. Русская сатирическая графика. Творчество А. Венецианова и его школы. Развитие пейзажа в русской живописи. Творчество С. Щедрина и братьев Черенцовых. Творчество К. Иванова. Творчество П. Федотова. Архитектура середины XIX века. А. Монферран. К. Тон. Бунт 14 в Академии художеств. Основание Товарищества Передвижных художественных выставок. Творчество художников-реалистов: В. Перова, Г. Крамского, Н. Репина. Развитие исторической живописи. Творчество В. Сурикова, В. Верещагина, К. Маковского, К. Флавицкого и др. Пейзаж середины XIX века. Творчество А. Саврасова, Ф. Васильева. Пейзаж второй половине XIX в. "Союз русских художников" и развитие пейзажной живописи. Творчество таких художников, как: Н. Дубовский, Л. Каманев, А. Саврасов, И. Шишкин, И. Айвазовский, А. Куинджи, И. Левитан. Творчество И. Грабаря. Творчество А. Иванова. Символизм в русском искусстве. Творчество В. Борисова-Мусатова, К. Богаевского. Творчество И. Айвазовского. Творчество В. Серова. Творчество М. Врубеля. Творчество М. Коровина. Творчество В. Васнецова. Творчество В. Поленова. Развитие академического направления: Г.И. Семирадский "Фрина на празднике Посейдона". Особенности развития русской скульптуры в конце XIX - начале XX века. Жанры и направления. Петербургская школа скульпторов. Импрессионизм в скульптуре. П.Л. Трубецкой.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-99бин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

История становления и развития дизайна интерьера -

<https://www.dizainfoto.ru/interer/istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-dizajna-interera.html>

История стилей интерьера - <https://www.sites.google.com/site/constructionspaces/stati-1/istoria-stilej-interera>

Эволюция дизайна и стиля домашнего интерьера - <https://like-a.ru/najdeno-nedostajushhee-zveno-jevoljucii-m/>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	Лекция. Основное предназначение лекции: помощь в освоении фундаментальных аспектов; упрощение процесса понимания научно-популярных проблем; распространение сведений о новых достижениях современной науки. Функции лекционной подачи материала: информационная (сообщает нужные сведения); стимулирующая (вызывает интерес к предмету сообщения); воспитательная; развивающая (оценивает различные явления, активизирует умственную деятельность); ориентирующая (помогает составить представление о проблематике, литературных источниках); поясняющая (формирует базу научных понятий); убеждающая (подтверждает, приводит доказательства). Нередко лекции являются единственно возможным способом обучения, например, если отсутствуют учебники по предмету. Лекция позволяет раскрыть основные понятия и проблематику изучаемой области науки, дать учащимся представление о сути предмета, продемонстрировать взаимосвязь с другими смежными дисциплинами.
практические занятия	Практические занятия включают в себя рассмотрение основных положений с их применением к анализу конкретных ситуаций. Для подготовки к практическим занятиям необходимо прорабатывать материал по лекциям и электронным источникам. Рекомендуется активно отвечать на вопросы преподавателя, участвовать в обсуждении, при ответе не читать по бумаге, а говорить по памяти.
самостоятельная работа	Для лучшего освоения материала в процессе проведения семинарских занятий рекомендуются такие интерактивные формы, как подготовка студентами рефератов, докладов в форме презентаций и обсуждение вопросов в форме круглого стола, а также проведение семинара в форме решения проблемной ситуации. Это требует от студента уделять достаточно много времени самостоятельному изучению дополнительной литературы, интернет-ресурсов, докладов и статистики.

Вид работ	Методические рекомендации
экзамен	<p>Экзамен является средством проверки знаний студента и его подготовки по данной дисциплине, а также активной формой учебно-воспитательной работы преподавателя со студентами. Экзамены имеют своим основным назначением:</p> <p>а) выяснение и оценку знаний студента;</p> <p>б) проверку умения студента применять положения теории на практике;</p> <p>в) в отдельных случаях - оказание студенту методической помощи для дальнейшей самостоятельной работы и углубления знаний по данной дисциплине. При проведении экзаменов рекомендуется руководствоваться следующим:</p> <p>а) основой успешной подготовки студентов к экзамену является систематическое изучение ими рекомендованной литературы и правильное конспектирование всего изучаемого материала. Для наиболее успешного решения этой задачи надо во время предшествующей учебно-экзаменационной сессии провести со студентами методическую беседу об их подготовке к экзамену в следующем учебном году (семестре), особо предупредив о необходимости конспектирования рекомендуемой литературы, и точно определить объем требований, которые будут предъявлены на экзамене. Каждый студент опрашивается отдельно;</p> <p>б) перед экзаменом рекомендуется внимательно ознакомиться с конспектами студента, что позволит составить общее впечатление об уровне самостоятельной работы студента и его подготовленности к сдаче экзамена. Если конспекты составлены неграмотно, на низком уровне или студент совершенно не законспектировал основную литературу, указанную в программе курса, преподаватель должен все это учесть при решении вопроса о принятии экзамена;</p> <p>в) экзамен рекомендуется проводить путем опроса студента, предоставив ему возможность изложить весь известный материал. Не следует перебивать студента, ставить дополнительные или уточняющие вопросы, пока он не закончит своего изложения. Во время сдачи экзамена студент не имеет права пользоваться учебником, учебным пособием, конспектом, каким-либо источником. Однако в необходимых случаях преподаватель может предложить дополнительный вопрос. Дополнительные вопросы должны быть поставлены четко и ясно. При выставлении оценок экзаменатор принимает во внимание не столько знание материала, часто являющееся результатом механического запоминания прочитанного, сколько умение ориентироваться в нем, логически рассуждать, а равно применять полученные знания к практическим вопросам. Важно также учесть форму изложения.</p>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Дизайн интерьера".

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2023

Основная литература:

1. Барташевич, А. А. История интерьера и мебели : учебное пособие / А.А. Барташевич. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 231 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - DOI 10.12737/1041592. - ISBN 978-5-16-015564-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1856947> (дата обращения: 26.04.2022). - Режим доступа: по подписке.
2. Матюнина, Д. С. История интерьера : учебное пособие для студентов вузов по специальности 'Дизайн архитектурной среды' / Матюнина Д. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 552 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-2591-2. - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125912.html> (дата обращения: 26.04.2022). - Режим доступа : по подписке.
3. Лаврентьев, М. Дизайн в пространстве культуры. От арт-объекта до эклектики / Лаврентьев М. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 152 с. - ISBN 978-5-9614-6566-2. - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961465662.html> (дата обращения: 26.04.2022). - Режим доступа : по подписке.

Дополнительная литература:

1. Чуйко, Л. В. История декоративно-прикладного искусства. Древний мир : учебное пособие / Л. В. Чуйко. - Омск : ОмГТУ, 2019. - 127 с. - ISBN 978-5-8149-2960-0. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/149176> (дата обращения: 26.04.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники : практикум : в 4 ч. Ч. I. / Т. Ю. Захарченко. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 44 с. - ISBN 973-5-9765-2160-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1066070> (дата обращения: 26.04.2022). - Режим доступа: по подписке.
3. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники : практикум : в 4 ч. Ч. II. / Т. Ю. Захарченко. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 60 с. - ISBN 978-5-9765-2161-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1066072> (дата обращения: 26.04.2022). - Режим доступа: по подписке.
4. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники : практикум : в 4 ч. Ч. III. / Т. Ю. Захарченко. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 71 с. - ISBN 978-5-9765-2162-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1066074> (дата обращения: 26.04.2022). - Режим доступа: по подписке.
5. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники : практикум : в 4 ч. Ч. IV. / Т. Ю. Захарченко. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 104 с. - ISBN 978-5-9765-2163-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1066076> (дата обращения: 26.04.2022). - Режим доступа: по подписке.

*Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.06.03 История искусства дизайна интерьера*

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2023

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы.