

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

 Е.А. Турилова

28 февраля 2025 г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

История искусства и книжной графики

Направление подготовки: 42.03.03 - Издательское дело

Направленность (профиль) подготовки: Дизайн информационной среды

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2025

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. Герасимова Н.В. (Кафедра татаристики и культуроведения, Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая), NatVGerasimova@kpfu.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-3	Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- основные понятия и терминологию в области искусства;
- основные стилистические направления, жанры, виды различных видов искусств;
- материальное и духовное наследие мирового искусства, шедевры и памятники искусства, их авторов;
- историю, материалы и техники графики;
- традиции печатной графики, специфику издательской культуры.

Должен уметь:

- анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства;
- осуществлять поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости произведений искусства;

Должен владеть:

- опытом самостоятельного анализа и оценки произведений искусства;
- методикой работы с научной литературой и другими информационными источниками по искусству;
- современными методами исследований для сохранения культурного наследия.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 42.03.03 "Издательское дело (Дизайн информационной среды)" 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 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).

Контактная работа - 208 часа(ов), в том числе лекции - 80 часа(ов), практические занятия - 124 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 4 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; отсутствует 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	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)						Самостоятельная работа
			Лекции, всего	Лекции в эл. форме	Практические занятия, всего	Практические в эл. форме	Лабораторные работы, всего	Лабораторные в эл. форме	
1.	Тема 1. Язык изобразительного искусства. Первобытное искусство.	1	2	0	4	0	0	0	4
2.	Тема 2. Искусство Древнего Востока.	1	4	0	6	0	0	0	4
3.	Тема 3. Искусство Древней Греции и Древнего Рима.	1	4	0	4	0	0	0	4
4.	Тема 4. Раннехристианское искусство. Искусство Византии.	2	2	0	2	0	0	0	1
5.	Тема 5. Искусство Средневековья в Западной Европе. X	2	4	0	4	0	0	0	1
6.	Тема 6. Искусство ислама в период Средневековья.	2	2	0	4	0	0	0	0
7.	Тема 7. Искусство Индии и Китая эпохи Средневековья	2	2	0	4	0	0	0	0
8.	Тема 8. Искусство эпохи Возрождения в Европе.	3	6	0	10	0	0	0	4
9.	Тема 9. Искусство Северного Возрождения (XV - XVI вв.) в Нидерландах и Германии.	3	4	0	8	0	0	0	4
10.	Тема 10. Искусство XVII века. Барокко.	4	2	0	4	0	0	0	0
11.	Тема 11. Искусство XVII века. Классицизм.	4	4	0	4	0	0	0	0
12.	Тема 12. Искусство Европы XVIII века.	4	4	0	6	0	0	0	2
13.	Тема 13. Древнерусское искусство.	5	4	0	4	0	0	0	4
14.	Тема 14. Искусство России XVIII в.	5	2	0	6	0	0	0	2
15.	Тема 15. Русское искусство 19 века.	5	4	0	8	0	0	0	2
16.	Тема 16. Зарубежное искусство первой половины XIX вв.	6	4	0	4	0	0	0	2
17.	Тема 17. Зарубежное искусство второй половины XIX века.	6	6	0	10	0	0	0	0
18.	Тема 18. Искусство конца XIX - начала XX века.	7	6	0	6	0	0	0	2
19.	Тема 19. Искусство первой половины XX века.	7	4	0	12	0	0	0	6
20.	Тема 20. Искусство второй половины XX века.	8	6	0	6	0	0	0	2
21.	Тема 21. Искусство конца XX - начала XXI веков	8	4	0	8	0	0	0	0
	Итого		80	0	124	0	0	0	44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Язык изобразительного искусства. Первобытное искусство.

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. Проблемы взаимодействия и взаимовлияния культур. Специфическая роль Европейского искусства, его положительные и отрицательные аспекты. Искусство Палеолита. Синкретический характер мировосприятия. Анимализм в искусстве. Образ человека в первобытном искусстве. Искусство Неолита. Специфика художественного образа искусства неолита. Развитие образа человека в эпоху Неолита. 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 2. Искусство Древнего Востока.

Природно-климатические и социальные условия формирования искусство Древнего Египта. 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 Времени и Вечности. Социальный аспект изобразительного искусства Древнего Египта. Роль заупокойного культа в формировании искусства. Синтетический характер искусства Древнего Египта. Индивидуализация образа в скульптуре.

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 3. Искусство Древней Греции и Древнего Рима.

Специфические черты искусства Греции. Проблематика искусства, специфические черты. Антропоморфизм в искусстве. Взаимосвязь рационального и иррационального в художественном образе. Гармония, как эстетическая категория. Тектоничность искусства. Социальный аспект искусства: гражданственность и идеал. Периодизация искусства Древней Греции. Архаика. Классика. Поздняя классика. Эллинизм.

Искусство Древнего Рима. Этапы: искусство этрусков, искусство Римской республики, искусство Римской империи. Своеобразие древнеримского искусства; развитие традиций Древней Греции. Научные достижения древних римлян (изобретение бетона, строительство акведуков и пр.). Архитектура (Пантеон, Колизей). Римский скульптурный портрет. Памятники искусства, сохранившиеся в Помпеях. "Фаюмский портрет".

Тема 4. Раннехристианское искусство. Искусство Византии.

Христианские памятники поздней античности. Фрески катакомб. Начало церковного строительства. Ранне-христианская базилика. Мозаики 4-6 столетий в храмах Рима и Равенны. Позднеантичная книга и ее декорировка.

Истоки византийского искусства. Памятники Константинополя 4-6 вв. Собор Святой Софии. Ранние византийские иконы. Миниатюра 6-7 вв.

Тема 5. Искусство Средневековья в Западной Европе. X

Христианская книга: типы, искусство миниатюры и оформления книги. Специфические черты искусства средневековья. Его теологический характер. 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. Новые виды искусства. Искусство книги. Периодизация искусства. Раннехристианское искусство. Искусство Раннего Средневековья (V - X вв.). Истоки средневекового искусства.

Памятники рукописной книги и книжной миниатюры.

Тема 6. Искусство ислама в период Средневековья.

Искусство халифата Омейядов (661-750). Формирование мечети. "Купол Скалы". Мечеть Омейядов в Дамаске. "Замки пустыни".

Архитектура и искусство халифата Аббасидов (750-1258). Багдад. Росписи и декор дворцов Самарры.

Формирование основ мусульманской орнаментальной системы. Особенности декоративного убранства памятников мусульманской Испании, Северной Африки, фатимидского и мамлюкского Египта. Сельджукское искусство.

Искусство периода мусульманских империй. Основные памятники.

Мусульманская книга. Каллиграфия. Миниатюра

Тема 7. Искусство Индии и Китая эпохи Средневековья

Искусство империи Гуптов (4-6 вв. н.э.). Пещерный комплекс Аджанты, росписи и рельефы. Храмы индуистских богов. Скульптурное оформление храмов 10-11 вв. Местные школы живописи 16-17 вв. Раджпутская миниатюра.

Искусство Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Распространение буддизма в Китае, обновление тем и сюжетов в искусстве средневековья. Монументальная скульптура. Живопись на горизонтальных свитках. Первые трактаты о живописи. Академия живописи (10 в.). формирования основных жанров китайской живописи. Декоративное искусство. Ансамбли династии Мин. Храм Неба в Пекине.

Специфика книжного искусства Китая и Японии.

Тема 8. Искусство эпохи Возрождения в Европе.

Проблема Возрождения. Общевропейский характер культуры Возрождения. Изменения условий формирования искусства, его городской характер. Проблема взаимосвязи идеала и индивидуального. Возрождение и античность. Действенный принцип. Понятие Гуманизма в искусстве. Раннее Возрождение в Италии (Проторенессанс). Никколо и Джованни Пизано, Маттеас 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 XV в. Искусство первой половины XV века. Эмпирический характер творчества. Постановка и решение проблем адекватного изображения физического мира. Развитие портрета. Творчество Филиппа Брунеллески, Л. Гиберти. Искусство второй половины XV века. Д. Гирландайо и Вероккьо. Перуджино. Искусство Высокого Возрождения. Новая роль художника. Кризисный характер эстетических воззрений. Масштабность образа человека в творчестве мастеров Высокого Возрождения: способность к познанию мира, как главное качество Человека у Леонардо да Винчи, выделение творческого начала у Микеланджело, божественность красоты Человека у Рафаэля. Изобразительное искусство Венеции. Обзор искусства Позднего Возрождения

Тема 9. Искусство Северного Возрождения (XV - XVI вв.) в Нидерландах и Германии.

Общая характеристика. Созерцательный характер искусства Северного Возрождения. Возрождение в Нидерландах XV - XVI вв. Влияние средневековья и принцип многообразия в искусстве. Творчество Яна ван Эйка (Гентский алтарь, "Портрет четы Арнольфини"). Творчество Иеронима Босха. Проблема нравственного в искусстве (Сад радостей земных). Творчество последователей Яна ван Эйка: Рогира ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Г. Мемлинга, Гертгена тот синт Янса. Возрождение в Германии XV - XVI в. Специфические черты искусства Германии. Творчество Михеля Вальгемюта. Альбрехт Дюрер и его эмпиризм. Отражение бюргерских идеалов в творчестве Г. Бальдунга Грина, Г. Мемлинга.

Тема 10. Искусство XVII века. Барокко.

Проблема реализма в искусстве XVII в. Сложение национальных художественных школ в европейском искусстве XVII в. Специфика стиля барокко в Италии. Творчество М. Караваджо. Новое в технике живописи: направленный свет, контраст света и тени, сложная ритмика композиции, ее "разорванный" характер. Болонская Академия. Творчество братьев Караччи (Плафон палатцо Фарнезе). Творчество Лоренцо Бернини. Неаполитанская школа. Искусство Фландрии. Творчество Рубенса. Творчество приемников Рубенса: А. ван Дейка, Я. Йорданса, А. Снейдерса. Творчество А. Бруовера. Обращение к теме отверженных. Искусство Голландии. Новые функции искусства, национальный характер живописи. Творчество Рембрандта Харменса ван Рейна. Творчество Вермеера Дельфтского и Дельфтская школа живописи. Проблема света и цвета в творчестве Вермеера, понимание им пространства и времени ("Девушка, читающая письмо"). Малые голландцы. Развитие жанровой живописи в искусстве Голландии. Пейзаж; натюрморт. Интерес к живописной фактуре. Тема бренности бытия в натюрморте. Специфика искусства Испании XVII в. Скульптура Испании XVII в.

Тема 11. Искусство XVII века. Классицизм.

Проблематика, характерные черты искусства XVII века. Развитие науки. Идеология Абсолютизма. Специфика стиля Классицизм. Сложение национальных художественных школ. Развитие структуры изобразительного искусства - появление новых жанров в изобразительном искусстве: пейзажа, натюрморта, анималистического жанра и т.д.

Тема 12. Искусство Европы XVIII века.

Общая характеристика изобразительного искусства XVIII в. Новые центры и национальные художественные школы. Развитие эстетических представлений. Нравственные и социальные аспекты искусства в XVIII в. Артистизм и Изысканность. Стиль Рококо. Специфические черты классицизма. Искусство Франции XVIII в. Творчество Ватто, Т. Творчество Ф.Буше ("Туалет Дианы"). Творчество Шардена и Латура, как представителей реалистического направления. Архитектура XVIII в. Декоративно-прикладное искусство. Рококо в прикладном искусстве. Французская революция и драма искусства. Творчество Л.Давида. Искусство Англии XVIII в. Специфический характер искусства, определяемый развитием капитализма в стране. Социальный аспект искусства. Бюргерство. Аристократизм. Эволюция стилей в Англии. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 13. Древнерусское искусство.

Образование Киевского государства, его связь с Византией. Деревянное и каменное зодчество. Собор Св.Софии в Киеве. Особенности архитектуры собора и его оформления (фрески, мозаика). Система иконописания на Руси. Древнерусское искусство периода феодальной раздробленности (12 - 13 века). Своеобразие местных художественных школ. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества: культовое (Успенский и Дмитровский соборы во Владимире, Рождественский собор в Суздале, храм Покрова на Нерли) и светское зодчество (дворцовый ансамбль в Боголобово). Характерные черты местной школы иконописи, влияние иконы "Богоматерь Владимирская". Искусство Древнего Новгорода. Новгородский Кремль. Собор Св.Софии, церковь Спаса на Нередице, церковь спаса Преображения на Ильине улице. Монументальная живопись (творчество Феофана Грека). Своеобразие иконописной школы: влияние Византийского искусства и своеобразие местного "понимания" ("Спас Нерукотворный", "Ангел Златые власы", иконы Ф.Грека), "аристократическая" и "народная" линии (на примере икон "Чудо Св.Георгия о змие": изменение цветового канона - добавление красного и зеленого цветов и др.). Особенности Псковского зодчества (звонницы) и иконописания ("Илья пророк в Пустыне" и др.). Искусство Москвы 14 - 16 веков. Расцвет московского княжества. Архитектура: Троице-Сергиев монастырь, Андроников монастырь, Московский Кремль (воплощение традиций древнерусской архитектуры и итальянского зодчества), Церковь Вознесения в Коломенском, Храм Покрова на рву (Собор Василия Блаженного). Московская иконописная школа. Творчество Андрея Рублева, Дионисия, Симона Ушакова. Особенности древнерусского искусства в 17 веке.

Тема 14. 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. Периодизация искусства России XVIII в. Искусство России Петровской эпохи Реформы Петра 1, экономические и политические перемены в России. Становление нового мировоззрения и отражение его в изобразительном искусстве нач. 18 века (становление светского искусства). Петербург как новая столица (система планировки города). Европейская преемственность: стили барокко и классицизм в архитектуре (творчество Д.Трезини) и скульптуре (творчество Б.К.Растрелли). Портретный жанр в русской живописи 1-ой пол. 18 века. Творчество И.Никитина, А.Матвеева, И.Вишнякова, А.Антропова, И.Аргунова. Термин "россика" (зарубежные художники в России 18 века). Образование Академии художеств, ее роль в художественной жизни страны. Творчество А.П.Лосенко. "Академическая живопись": исторический, бытовой и пейзажный жанры. Живопись Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого, В.Л.Боровиковского (сентиментализм). М.В.Ломоносов и возрождение мозаичного дела в России. Классицизм и реалистические тенденции в творчестве скульпторов Ф.И.Шубина, Э.-М.Фальконе, М.И.Козловского. Творчество архитекторов Ф.Б.Растрелли, А.Ф.Кокоринова, Ж.-Б.Деламота, В.И.Баженова, М.Ф.Казакова, Ч.Камерона.

Тема 15. Русское искусство 19 века.

Исторические события, повлиявшие на развитие русского искусства: Отечественная война 1812 года, восстание декабристов в 1825 году. Многообразие стилей: реализм, классицизм, романтизм. Патриотические идеи, воплощенные в памятниках национальным героям: памятник Минину и Пожарскому И.П.Мартоса, Кутузову и Барклау де Толи Б.И.Орловского. Творчество П.И.Клодта. Расцвет живописи и ее жанров. Образ человека в портретной живописи. О.А.Кипренский, В.А.Тропинин. Ансамблевое строительство. Синтез архитектуры и скульптуры. Творчество А.Д.Захарова, А.Н.Воронихина, К.И.Росси, О. Монферрана. Восстановление Москвы после пожара 1812 года. Творчество О.И.Бове, Д.И.Жилярди. Скульптурная пластика классицизма. Ф.Щедрин и др. К.П.Брюллов - портретист, "Последний день Помпеи". Творчество А.А.Иванова, создание "Явления Христа народу". Пейзажная живопись 1-й половины 19 века: творчество С.Ф.Щедрина, И.К.Айвазовского. Реалистические тенденции в искусстве сер. 19 века. А.Г.Венецианов как представитель "крестьянского жанра". Бытовой жанр в творчестве П.А.Федотова: сатирическая направленность ранних работ ("Сватовство майора", "Разборчивая невеста"), трагические ноты поздних произведений ("Вдовушка", "Анкор, еще анкор!"). Протест против академического искусства. "Товарищество передвижных художественных выставок". Творчество В.Г.Перова, И.Н.Крамского. Роль в развитии русского искусства художественного критика В.В.Стасова, художника-педагога П.П.Чистякова, основателя картинной галереи П.М.Третьякова. Творчество И.Е.Репина. Исторический жанр в творчестве Н.Н.Ге, В.И.Сурикова. Творчество В.В.Верещагина. Интерес к русской истории и национальному наследию: сказочнобылинный жанр в творчестве живописца В.М.Васнецова, портреты русских правителей (Иван Грозный, Петр 1) скульптора М.М.Антокольского. Развитие пейзажного жанра во 2-й половине 19 века - обращение к красоте русской природы: творчество А.К.Саврасова, Ф.А.Васильева, А.И.Куинджи, В.Д.Поленова, И.И.Шишкина, И.И.Левитана.

Тема 16. Зарубежное искусство первой половины XIX вв.

Изобразительное искусство первой половины XIX в. Искусство Франции. Романтизм в искусстве Франции. Проблема героя, противопоставление его обстоятельствам, активный характер французского романтизма. Реализм в искусстве Франции XIX в. Интерес к типичному. Социальная активность искусства. Творчество О.Домье (Карикатуры "Святая невинность", "Мы все братья - обнимемся!", "Законодательное чрево", "Дон Кихот", "Прачка"). Творчество Ф.Милле ("Человек с мотыгой", "Анжелюс", "Собирательницы колосьев"). Развитие академического направления. Творчество Ж.О.Энгра. ("Юпитер и Фетида", "Источник"). 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").

Тема 17. Зарубежное искусство второй половины XIX века.

Искусство Англии. Развитие архитектуры в XIX в. Работа Ч.Берри (Здание Парламента) и Дж. Пакстон (Хрустальный дворец). Творчество У.Тернера и проблема цвета и света в искусстве. ("Дождь, пар и скорость"). Зарождение символизма в искусстве. Творчество У.Блейка ("Сон Иакова"). Творчество Прерафаэлитов ? Данте Россетти, У.Морриса, Д.Муллеса, А.Беклина ("Остров мертвых"). Новые направления в изобразительном искусстве второй половины XIX в. Разделение искусства на противоборствующие направления. Импрессионизм и постимпрессионизм, как принципиально новые направления в искусстве. Проблема света и цвета в искусстве. Герой импрессионистического искусства. Своеобразие раскрытия социального аспекта. Модернизм и символизм. Развитие реалистических направлений. критический реализм в искусстве. Академизм. Становление стиля Модерн. Искусство Франции. Импрессионизм в искусстве Франции. Постимпрессионизм. Проблема формы и цвета. Творчество П.Сезанна ("Пьеро и Арлекин?"). Творчество Ван Гога ("Ночное кафе", "Подсолнухи", "Звездная ночь"). Творчество П.Гогена ("А, ты ревнуешь!", "Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?"). Символизм П.Пюви де Шаван ("Священная роща"), О.Редон ("Болотный цветок").

Тема 18. Искусство конца XIX - начала XX века.

Символизм в России. Развитие печатной графики на рубеже XIX-XX вв. Развитие книжной графики и театрально-декоративной живописи в России. Журнал "Мир искусства?". Ар-нуво и Сецессионизм. Эстетические принципы. Творчество Густава Климта и др. Влияние Великой промышленной революции и возникновение дизайна. Всемирные выставки и усиление интеграционных процессов в искусстве. Архитектура. Творчество Антонио Гауди, Виктора Орта, Филиппа Уэбба (Красный дом), Чарльза Ренни Макинтоша, Эктора Гимара, Ф. О.Шехтеля и др. Декоративно-прикладное искусство Рене Лалика и Эмиля Галле.

Тема 19. Искусство первой половины XX века.

Предпосылки возникновения импрессионизма Импрессионизм. Неоимпрессионизм. Постимпрессионизм. Группа Наби. Символизм. Эстетизм. Фовизм. Кубизм. Экспрессионизм. Футуризм. Дада. Супрематизм. Конструктивизм. Неоплатицизм. Абстракционизм. Ранний американский модернизм. Наивная живопись. Парижская школа. Мегафизическая живопись. Сюрреализм. Новая вещественность. Баухауз. Авангардизм в Англии и США. Социальный реализм и фигуративная живопись. Мексиканский Мурализм. Абстрактный экспрессионизм. Искусство послевоенной Европы. Абстрактная живопись и скульптура. Поп-арт. Оп-арт и кинетическое искусство. Минимализм. Концептуализм. Новые жанры искусства: ассамбляж, джанк-арт, лэнд -арт. Советское искусство первой половины 20 в.

Тема 20. Искусство второй половины XX века.

Западное искусство 1970-х -1990-х годов. Боди-арт (Body Art). Видео-арт (Video Art). Гиперманьеризм (Hypermanierism). Неоэкспрессионизм (Neoexpressionism). Поп-сюрреализм (Lowbrow). Постми-нимализм (Postminimalism). Соц-арт (Land Art). Трансавангард (Trans avant-garde). Феминизм (Feminist Art). Фотореализм (Photorealism). Флюксус (Fluxus).

Искусство 1980-х годов. Апт-арт (Appropriation Art). Граффити (Graffiti Art). Демосцена (Demoscene).

Масс-сюрреализм (Massurrealism). Неогеометрический концептуализм (Neo-geo conceptual Art).

Неоконцептуализм (Neo-conceptual Art). Нео-поп (Neo-pop Art). Новые дикие (Nouveau Fauves). Свободная фигуративность (Figuration Libre).

Советское искусство: 1950-е- 1980-е гг. Поствоенная скульптура - памятники и монументы героям (творчество Е.В.Вучетича и др.). "Суровый стиль" в живописи. "Неофициальное искусство" 1960-х годов.

Тема 21. Искусство конца XX - начала XXI веков

Искусство 1990-х годов: Видеоигровое искусство (Videogame Art). Интернет-арт (Internet Art). Молодые британские художники (Young British Artists). Новая лейпцигская школа (New Leipzig School). Стакизм (Stuckism). Тоизм (Toyism). Bitterism

Искусство 2000-ных: Искусство взаимоотношений (Relational Art). Софт-арт (Software Art). Стрит-арт (Street Art).

Суперплоскость (Superflat). Фанизм (Funism). Ви-Джей (VJ Art)

Западное искусство 2000-х гг. Цифровое искусство. Видео арт. Нью медиа.

Современное искусство Азии и Африки, Северной Америки. Современное искусство Европы.

Современное Российское искусство.

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

Всеобщая история искусств. - <http://artyx.ru/art/index.shtml>

Краткая история изобразительного искусства (электронное учебное пособие) - https://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie

образовательный ресурс Государственного Эрмитажа - <https://academy.hermitagemuseum.org/>

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 планируемому результату 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)

Арт-портал "Мировая художественная культура" - <https://art.biblioclub.ru/>

Коллекция ГМИИ им. А.С.Пушкина, Москва - <https://collection.pushkinmuseum.art/>

образовательный ресурс Государственного Эрмитажа - <https://academy.hermitagemuseum.org/>

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

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программ, мультимедийных программ, включающих подготовку и выступление.
практические занятия	Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с дополнительными источниками информации. Подготовка к практическому занятию: производится, как правило, с использованием методических пособий, состоит в теоретической подготовке (особенно для семинаров) и выполнении практических заданий (решение задач, ответы на вопросы и т.д.).
самостоятельная работа	<p>Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов; углубления и расширения теоретических знаний; развития познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, ответственности и организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к само-развитию, самосовершенствованию и самореализации.</p> <p>Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:</p> <p>для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы), работа со словарями и справочниками, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;</p> <p>для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), ответы на контрольные вопросы,</p> <p>для формирования умений: выполнение практических заданий.</p> <p>Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.</p>
экзамен	Экзамен, проводимый в конце семестра по дисциплине, преследует цель оценить работу студента по изучению дисциплины за семестр, полученные им теоретические знания, уровень развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их при решении практических задач. Своевременная и качественная подготовка к экзамену базируется на соблюдении рекомендаций преподавателя и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками (в том числе из сети интернета), не представленными в списке рекомендованной литературы. Кроме того, студент при подготовке к экзамену может руководствоваться видео- презентациями, мастер-классами, иллюстративным и методическим материалом, найденным самостоятельно. При подготовке к экзамену студент при необходимости может обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

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.

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 42.03.03 "Издательское дело" и профилю подготовки "Дизайн информационной среды".

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 42.03.03 - Издательское дело

Профиль подготовки: Дизайн информационной среды

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2025

Основная литература:

1. История искусств : учебное пособие / авт.-сост. Л. А. Кинева. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-9765-3878-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1861091> (дата обращения: 09.09.2022). - Режим доступа: по подписке.
2. Дьячкова, Л. Г. История искусств : учебное пособие / Л. Г. Дьячкова. - Хабаровск : ДВГУПС, 2020. - 65 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/179372> (дата обращения: 09.09.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Рыбинцева, Г. В. История искусств : учебно-методическое пособие / Г. В. Рыбинцева. - Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2018. - 68 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/247208> (дата обращения: 09.09.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Асфари, З. История искусства для развития навыков будущего: Девять уроков от Рафаэля, Пикассо, Врубеля и других великих художников : практическое руководство / З. Асфари. - Москва : Альпина Паблишер, 2022. - 384 с. - ISBN 78-5-9614-7654-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1904808> (дата обращения: 09.09.2022). - Режим доступа: по подписке.
2. Толстикова, И. И. Мировая культура и искусство : учебное пособие / И.И. Толстикова ; под науч. ред. А.П. Садохина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 418 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - DOI 10.12737/22211. - ISBN 978-5-16-012445-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1176303> (дата обращения: 09.09.2022). - Режим доступа: по подписке.
3. Садохин, А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов / А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 с: илл. - (Серия 'Cogito ergo sum'). - ISBN 978-5-238-01313-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028796> (дата обращения: 09.09.2022). - Режим доступа: по подписке.
4. Лескова, И. А. Инновационные практики обучения: 'креативная история искусств' : учебно-практическое пособие для преподавателей и студентов высших учебных заведений / И. А. Лескова. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 272 с. - ISBN 978-5-9765-4222-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1861677> (дата обращения: 09.09.2022). - Режим доступа: по подписке.
5. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 316 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010803-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1044532> (дата обращения: 09.09.2022). - Режим доступа: по подписке.
6. Креленко, Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна : учебное пособие / Н. С. Креленко. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 320 с. -- ISBN 978-5-16-013944-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1247040> (дата обращения: 09.09.2022). - Режим доступа: по подписке.
7. Козьякова, М. И. История культуры. Европейская культура от Античности до XX века: Россия и Запад : учебно-методическое пособие (синхронизация и важнейшие доминанты историографии, истории повседневности, истории религии, философии, литературы, изобразительных искусств, музыки и театра). - 2-е изд., доп. / М. И. Козьякова. - М. : Согласие, 2018. - 102 с. - ISBN 978-5-906709-98-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1020324> (дата обращения: 09.09.2022). - Режим доступа: по подписке.

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

Направление подготовки: 42.03.03 - Издательское дело

Профиль подготовки: Дизайн информационной среды

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2025

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.