

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

История искусств

Автор: Кандидат культурологии Гусарова К.О.

Код и наименование направления подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Современный дизайн

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции

ОПК-6. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

План курса

Тема 1. От первобытного художественного синкретизма к современной системе искусств.

Роль изобразительного искусства в жизни человека, в развитии человеческого общества и преобразование окружающей действительности.

Изобразительное искусство: графика, скульптура, живопись, архитектура, музыка, театр. Научное понимание происхождения искусства. Необходимость изучения истории искусств.

История искусства и современная художественная жизнь.

Тема 2. Искусство Древнего мира.

Искусство первобытного общества. Происхождение изобразительного искусства. Искусство палеолита. Изображения в пещерах, графика на камне и кости, скульптура из рога и камня, предметы материальной культуры. Переход к неолиту и эпохе бронзы. Развитие орнамента, появление керамики. Первобытная архитектура.

Искусство Древнего Египта. Египетская культура и искусство. Периодизация египетского искусства. Возникновение и развитие монументального строительства. Скульптура и ее связь с заупокойным культом. Храмовое строительство. Искусство времени Эхнатона. Декоративно-прикладное искусство.

Тема 3. Античное искусство.

Искусство Древней Греции. Роль греческого искусства в истории мировой художественной культуры. Основные периоды развития греческого искусства. Искусство периода архаики. Сложение ордерной системы в архитектуре. Скульптура. Вазопись. Классика. Творчество Мирона и Поликлета. Ансамбль Афинского акрополя. Фидий, Пракситель, Лисипп. Основные тенденции эллинистического искусства.

Искусство Древнего Рима. Краткая характеристика культуры Древнего Рима. Архитектурное строительство общественных сооружений. Колизей. Создание нового типа храма. Пантеон. Скульптура. Расцвет реалистического портрета. Живопись. Фаюмский портрет.

Тема 4. Искусство средневековья.

Разнообразие форм феодальной культуры и искусства у различных народов. Хронологические периоды развития западноевропейского искусства средневековья. Искусство Византии. Эпоха Юстиниана I. Архитектура. Храм св.Софии в Константинополе. Архитектура и живопись Равенны. Византийское искусство после эпохи иконоборчества. Окончательное оформление всех видов искусства в их средневековых эстетических нормах. Византийская икона и ее эстетические особенности. Расцвет миниатюры. Декоративно-прикладное искусство. Значение византийской культуры для средневековой Европы» ее роль в становлении и развитии русской художественной культуры.

Романское искусство Западной Европы. Архитектура. Общность основных черт романского стиля для всех стран Европы. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Памятники Французской архитектуры и скульптуры. Немецкая архитектура и скульптура.

Романское искусство. Ведущая роль архитектуры. Основные принципы готической каркасной конструкции и ее основные элементы. Роль скульптуры в декоративном оформлении храма. Появление витражной живописи. Важнейшие памятники готической архитектуры и скульптуры Франции и Германии.

Тема 5. Западноевропейское искусство эпохи Возрождения.

Искусство Возрождения в Италии. Исторические корни культуры Возрождения. Хронология и периодизация эпохи. Общая характеристика культуры и искусства Возрождения. Италия как ведущий центр европейской культуры этого времени. Итальянское искусство конца XIII - XIV в. (треченто). Формирование светского элемента в культуре, Флоренция - очаг передового искусства Италии. Джотто как реформатор итальянской живописи. Искусство XV в. (кватроченто). Архитектура, скульптура и живопись раннего Возрождения. Брунеллески, Верроккьо, Мазаччо. Искусство флорентийско-римского Высокого Возрождения. Архитектура. Браманте, Палладио. Живопись и скульптура. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланжело. Высокое Возрождение в Венеции. Тициан, Веронезе, Тинторетто.

Искусство Северного Возрождения. Нидерландское Возрождение. Творчество Яна Ван Дэйка, Иеронима Босха. Демократические тенденции нидерландского искусства. Питер Брейгель Старший. Немецкое Возрождение. Альбрехт Дюрер, Л. Кранах, Г.Гольбейн Младший. Французское Возрождение. Французская живопись XV в. Миниатюра. Новые черты архитектуры (замки, Лувр). Скульптура Жана Гужона. Школа Фонтенбло.

Тема 6. Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков.

Искусство Италии XVII-XVIII веков. Италия как главный центр Формирования основных направлений в искусстве XVII в. Творчество Караваджо и его влияние на европейскую живопись XVII в. Итальянское барокко. Творчество Бернини. Декоративная живопись позднего барокко.

Фламандская живопись XVII века. Фландрия - один из центров европейского барокко. Творчество Рубенса и его воздействие на фламандскую и европейскую живопись XVII в. Искусство А. Ван Дейка, Я.Йорданса, А.Броу-вера, Ф.Снайдерса.

Голландская живопись XVII в., ее своеобразие. Расцвет портретного бытового жанра, пейзажа, натюрморта. Ф. Хальс и формирование голландской национальной школы живописи. Крестьянский и бытовой жанр. А.Вап Остаде, Г.Терборх, П.де Хох, Я.Вермеер Дельфтский. Пейзаж и натюрморт Яван Рейсдаля, П.Клаас, В.Хеда, В.Кальф. Творчество Рембрандта.

Испанская живопись XVII в. Особенности испанской художественной культуры XVII в. Творчество Эль Греко. Веласкес. Крупнейшие современники Веласкеса. Х.Рибера, Ф.Сурбаран, В.Мурильо.

Искусство Франции XVII - XVIII веков. Специфика исторического развития Франции. Классицизм - ведущее направление в искусстве Франции XVII в. Н.Пуссен. К.Лоррен. Расцвет архитектуры. Ансамбль Версаля. Творчество А.Ватто и его влияние на искусство рококо. Рококо как новый стиль придворного искусства XVIII века. Франция - главный центр искусства рококо. Ф.Буше. О.Фрагонар. Творчество Шардена. Скульптура Гудона.

Развитие бытового жанра в Англии XVII в. У.Хогарт и его место в западном искусстве XVII века. Английская школа портрета. Дж.Рейнolds и Т.Гейнсборо.

Тема 7. Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII - XIX веков.

Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. и ее влияние на развитие искусства Западной Европы этого периода. Франсиско Гойя как художник нового времени. Творчество Ж.Л.Давида. Энгр и его роль в формировании принципов академизма. Романтизм. Крупнейшие мастера французского романтизма - Т.Жерико и Э.Делакруа. Романтизм в Англии и Германии.

Реализм - одно из ведущих направлений в изобразительном искусстве Европы XIX века. О.Домье - основоположник критического реализма во Франции. Г.Курбе - глава реалистического направления во Франции. Крестьянский жанр в искусстве Ф.Милле. Развитие европейского пейзажа первой половины и середины XIX в. Д.Ж.Констебл и формирование реалистического пейзажа первой половины XIX в. Реалистический пейзаж во Франции. Т.Руссо и барбизонцы. К.Коро - создатель пейзажа настроения.

Развитие искусства Франции в последней трети XIX века. Изменение круга современных тем. Поиски новых живописных принципов. Э.Мане как зачинатель нового этапа в живописи Франции. Импрессионизм. К.Моне, О.Ренуар, Э.Дега. Постимпрессионизм. П.Сезанн, П.Гоген, В.Ван-Гог.

Европейская скульптура второй половине XIX в. Ф.Рюд. О.Роден и его особое место в искусстве Франции второй половины XIX века. Влияние Родена на развитие современной скульптуры. Тема труда в творчестве К.Менье.

Стиль модерн. Символизм.

Тема 8. Основные направления и тенденции развития зарубежного искусства XX века.

Художественная география мира на рубеже двух столетий. Традиции XIX века в искусстве стран Европы и США начала XX века.

Стиль модерн в искусстве XX века. Национальная романтика и неоклассика. Реализм. Примитивизм. Софизм. Творчество А.Матисса. Экспрессионизм. Кубизм и П.Пикассо. Особое место П.Пикассо в искусстве XX в. Футуризм. Модернизм. Абстрактное искусство. Кандинский, Малевич. Сюрреализм и С.Дали. Поп-арт и оп-арт. Неореализм. Гуттузо. Концептуализм.

Европейская скульптура XX века. Л.Майоль. А.Бурдель. Г.Мур. Абстракционизм в скульптуре. Европейская графика XX века. Т.Стейлен. К.Кольвиц. Ф.Мазерель. Архитектурные принципы XX века. Корбюзье. Школа Баухауза. Чикагская школа. Райт. Художественные движения в других странах Западной Европы, Северной Америки, Австралии. Современные и национальные течения в искусстве стран Восточной и Западной Европы. Новая эпоха в истории искусства стран Азии, Африки и Латинской Америки. Искусство Мексики.

История и судьба социалистического реализма. Постмодернизм 1980 - 90-х гг. Технологическая база образования новых форм искусства. Феномен кино. Мировой кинематограф: школы и направления, традиции и новации. Искусство кино в современной коммуникативной ситуации. Зрелищное искусство в коммуникативной ситуации 20 века.

Тема 9. Древнерусское искусство.

Особенности развития России и русской культуры. Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Древнерусская литература.

Киевская Русь, ее значение в европейской истории. Культура и искусство Руси как общее наследие русского, украинского и белорусского народов. Связи Киева с Византией. Политическое и культурное значение принятия христианства. Архитектура, - фрески, мозаики, иконопись, книжная графика. Памятники скульптуры и прикладного искусства.

Искусство периода феодальной раздробленности XII - XIII вв. Распад Киевской Руси. Зарождение местных художественных школ. Владимиро - Суздальское княжество, его культура и искусство. Архитектура. Особенности живописи и декоративно-прикладного искусства этого времени.

Искусство Руси конца XIII - XIV в. Объединение русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Общественная жизнь, культура, искусство Новгорода и Пскова. Творчество А.Рублева.

Укрепление Московского государства и искусство Москвы конца XV-начала XVI в. Ансамбль Московского Кремля. Живопись московской художественной школы XV - начала XVI в. Русское искусство XVI - XVII вв. Создание многонационального государства. Архитектура. Иконопись. Деревянное русское народное зодчество, его традиции и влияние на каменную архитектуру. Влияние московской архитектуры на ансамбли других городов, живопись XVI - XVII вв., фрески, иконопись. Ярославль. Ростов. Москва. «Строгановская школа». Особенности русской живописи в творчестве С.Ушакова. Начало портретного искусства. Значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

Тема 10. Русское искусство XVII - первой половины XIX века.

Влияние петровских реформ на развитие русского искусства XVII в. Национальное своеобразие русского искусства XVII в. Формирование новых эстетических запросов, зарождение светского искусства, элементов реализма. Портрет в живописи и скульптуре. Архитектура. Переработка древнерусских традиций и европейских влияний в московской архитектуре конца XVII - начала XVIII в. Строительство Петербурга.

Искусство середины XVIII века. Архитектура. Ансамбли В.Растрелли. Живопись. Развитие искусства портрета в творчестве И.Я.Вишнякова, А.П.Антропова, И.П.Аргунова.

Искусство второй половины XVIII в. Идеи просветительства в России. Особенности русского классицизма и проявление его в живописи, скульптуре, архитектуре. Деятельность Петербургской академии художеств. А.П.Лосенко - художник и педагог. Расцвет русской портретной живописи. Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский. Бытовой жанр в живописи и графике. Портрет в скульптуре. Творчество Ф.И.Шубина. Развитие монументальной скульптуры. Творчество Э.М.Фальконе в России. Архитектура. Творчество В.И.Баженова, М.Ф.Казакова. Усадебные ансамбли Подмосковья.

Искусство конца XVIII - первой трети XIX в. Общественный подъем в России в эту эпоху и его влияние на культуру и искусство. Архитектура. Нормирование городского ансамбля. Скульптура. Академическая живопись. Развитие исторического жанра. Портретная живопись. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. Пейзаж. Бытовой жанр. А.Г.Венецианов и его школа.

Искусство 30-50-х гг. XIX в. Нормирование и развитие в искусстве метода критического реализма. Творчество К.П.Брюллова, его значение для русской живописи. Академическое искусство. Творчество А.И.Иванова и его влияние на русскую живопись. Развитие бытового жанра. Творчество П.А.Федотова. Особенности развития скульптуры. Архитектура второй трети XIX века.

Тема 11. Русское искусство второй половины XIX века.

Литература 19 века. Мировое значение литературы 19 века. А.С. Пушкин и поэты пушкинской плеяды. Развитие метода критического реализма в искусстве и литературе. «Натуральная школа» - расцвет реализма. Деятельность Товарищества передвижников. Создатель Третьяковской галереи П.М.Третьяков.

Живопись и графика 60-х гг. XIX в. Бытовой жанр. Творчество В.Г. Перова. Историческая живопись. И.Крамской - вождь передвижников. Бытовой жанр и пейзажная живопись 1870-х - 1880-х гг. Н.Н.Ге. Творчество И. Репина. Батальная живопись. В.В. Верещагин. Творчество В. Сурикова, В. Васнецова, В. Поленова. Скульптура второй половины XIX в. М.М. Антокольский. Бытовой жанр в скульптуре.

Тема 12. Русское искусство конца XIX - начала XX века.

Общая характеристика художественной жизни России конца XIX - начала XX в. Основные объединения художников, различные направления в искусстве, их связь с общественной жизнью. Традиционные и новые направления в искусстве.

Бытовой жанр в живописи, историческая живопись. Пейзаж. Творчество И.Л.Левитана, его пейзажная школа. К.А.Коровин. В.А.Серов, его место и роль в русской живописи. Портретная живопись. Творчество М.А.Врубеля. В.Борисов-Мусатов. Художественное объединение «Мир искусства». Скульптура. Архитектура. Основные стилистические направления: модерн, неоклассицизм, поиски национального стиля. Художественные течения и основные группировки художников 1910-х гг. «Голубая роза» и «Бубновый валет». Футуризм и начало абстракционизма. Продолжение реалистических традиций русского искусства. Литература 20 века.

Тема 13. Культура Востока как составная часть мировой культуры.

Относительность понятия «Восток». Хронология Востока: легендарная древность, историческая древность, средние века, Возрождение, Новое время. Старые и молодые народы. География Востока: принципы выделения культурных регионов.

Тема 14. Мировые цивилизации.

Зарождение литературы в Месопотамии. Миф о потопе. Пантеон Богов. Эпос «Гильгамеш». Халдейские маги. Литература древнего Египта. Египтяне- наследники атлантов. Боги-метафоры. Представления о душе: ба, ка, ах. Храмовые знания и мистерии. Крито-микенская культура. Доарийская культура в Индии: Хараппа и Мохенджодаро. Культура Китая Яньской династия.

Тема 15. Древнеиндийская культура.

Искусство Индии. Древнеиндийское искусство, средневековое (раннее, зрелое, позднее). Делийский султанат. Архитектура, скульптура, книжная миниатюра древней Индии. Пантеон богов. Сложение религиозного комплекса. Начало философской традиции. Брахманы и араньяки. Жизнь Будды. Буддизм как реформация индуизма. Буддийский канон Типитака - Три Корзины. Махабхарата и Рамаяна - древнеиндийский эпос. Джатаки - рассказы и перерождении Будды.

Тема 16. Древнекитайская культура.

Древний Китай (росписи керамики, архитектура, скульптура), средневековый Китай (китайская живопись), архитектура Танского периода, Сунская архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Отсутствие пантеона богов: вместо богов культурные герои. «Книга перемен» и гадательная практика в Древнем Китае. «Книга песен» и начало песенного творчества. Появление философских школ: конфуцианство и даосизм. Жизнь Конфуция. Жизнь Лаоцзы. Первый индивидуальный поэт Цюй Юань. Китайская литература эпохи Хень: народные песни и дескриптивные оды «фу».

Сыма Цянь - первый историк Китая.

Тема 17. Искусство Японии.

Древняя Япония, средневековье, зрелое средневековье (периоды Хэйан, Камакура-Муромати) архитектура, живопись, садово-парковое искусство. Пантеон богов и мифологичность мышления. Сложение комплекса синтоизма. Перенесение столицы в Хэйан и начало нового этапа. Эстетизм и гедонистичность. Мурасаки Сикибу и «Повесть о Гэндзи». «Записки у изголовья». Дневник, роман, пятистишие - основные жанры эпохи.

Бусидо - кодекс самурайской чести. Новые тенденции в литературе: смена аристократического стиля суровым воинским стилем. Буддизм секты Дзэн. Поэтическая форма трехстишия.

Тема 18. Искусство стран Юго-Восточной Азии.

Средневековое искусство стран Юго-Восточной Азии - Мьянма (Бирма), Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Лаос, Индонезия - издревле были объединены между собой общими этническими и культурно-историческими процессами.

Проблема Возрождения на Востоке: Индия, Китай, Иран. Большое и малое Возрождение. Традиционный склад общества. Просветительство на Востоке. Закономерности развития мировой культуры.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины «История искусств» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

– при проведении лекционных занятий: *опрос (О), реферат (Р), тест (Т)*

- зачет, экзамен проводится с применением следующих методов (средств) - выполнение теста и ответ на теоретический вопрос билета, который подразумевает высказывание своей точки зрения на поставленный вопрос, проведение анализа ситуации, логическое обоснование сделанных выводов.

Основная литература:

- 1.Попова Н.С. История искусств [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», и по направлению подготовки 54.03.02 (072600) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н.С. Попова, Е.Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 143 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55775.htm>
- 2.История искусства. Том I [Электронный ресурс] / Л.И. Акимова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Белый город, 2012. — 520 с. — 978-5-7793-1496-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50155.html>
- 3.История Искусства. Том II [Электронный ресурс] / И.Л. Бусева-Давыдова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Белый город, 2013. — 541 с. — 978-5-7793-1497-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51414.html>