

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История искусств»

Направление подготовки /специальность: Программа бакалавриата по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство.

Профиль подготовки/специализация: «Этномузыкалогия».

Уровень образования: высшее образование – академический бакалавриат

Квалификация выпускника: Этномузыколог. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива (этномузыкалогия)

Форма обучения – очная.

Факультет музыкальный.

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Воронеж
2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки/специальности 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль подготовки «Этномузыкология», (уровень бакалавриата); утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.17 № 828.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин от 25 мая 2023 г.

Заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Журавлева Н.В.

Разработчик:

Н.В. Журавлева, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВГИИ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История искусств» - познакомить студентов с основными этапами развития искусства, логикой становления его тем и образов; дать представления о видах и жанрах искусства, их специфике; изучить основные художественные направления и стили, рассмотрев их в историко-культурном контексте.

Задачи курса:

- сформировать комплексное представление об эволюции искусства как художественного универсума;
- показать зависимость развития искусства от философских, политических и социальных устремлений каждой конкретной эпохи мировой истории;
- выявить логику преемственности художественных стилей в культуре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Дисциплина «История искусств» адресована студентам, обучающимся по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, входит в состав обязательной части дисциплин блока Б1 учебного плана, связана с такими дисциплинами как «Философия», «История», «Эстетика».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки **53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство**.

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК – 1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	Знать: - основные художественные стили, направления, школы в сфере искусства; - исторические факты и имена, связанные с историей искусства Уметь: - анализировать произведения искусства Владеть: - искусствоведческой лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

7.	Идеология Ренессанса.	7	2	2				3
8.	Итальянское Возрождение.	6	2	2				2
9.	Северное Возрождение.	6	2	2				2
10.	Литература эпохи Возрождения.	6	2	2				2
11.	Театральное искусство эпохи Возрождения.	6	2	2				2
Раздел «Искусство Нового времени»								
12.	Искусство барокко.	6	2	2				2
13.	Искусство классицизма.	6	2	2				2
14.	Просветительский реализм как художественное направление.	6	2	2				2
15.	Романтизм как художественное направление.	6	2	2				2
16.	Искусство критического реализма.	6	2	2				2
17.	Искусство второй половины XIX – начала XX вв.	6	4	4				2
Раздел «Искусство XX века. Изобразительное искусство и архитектура»								
18.	Искусство авангарда.	6	2	2				2
19.	Искусство андеграунда в СССР.	4	2	2				2
20.	Искусство постмодернизма.	6	2	2				2
Раздел «Искусство XX века. Театральное искусство и драматургия»								
21.	Европейский и американский театр XX века.	10	4	4				2
22.	Театр России XX века.	10	4	4				2
Раздел «Искусство XX века. Кинематограф»								
23.	Эпоха немого кино.	6	2	2				2
24.	Звуковое кино 1930-1940-х гг.	6	2	2				2
25.	Новый киноязык 1950-1960-х гг.	8	2	2				4
26.	Авторское кино в контексте модернистского искусства.	12	4	4				4

27.	Эстетика постмодернизма в кино 1980-х гг.	6	2	2				2
28.	Артхаус как новый тип кинематографа.	6	2	2				2
Итого:		189	64	64				61

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
Раздел «Искусство первобытного общества».		
1.	Искусство в первобытном обществе.	Теории происхождения искусства. Синтетическое искусство. Мифологическое мышление и его отражение в первобытном искусстве. Наскальная живопись. Миниатюрная скульптура. Мегалитическая архитектура разных регионов.
Раздел «Искусство Древнего мира»		
2.	Искусство Древнего мира.	Древний Египет: основные виды искусства, его связь с заупокойным культом. «Книга мертвых»: основные особенности текста, назначение. Храмовая архитектура Древнего Египта. Египтизирующий стиль: основные черты, факторы формирования. Искусство передней Азии. Специфика образа и канон в искусстве Древнего мира. Библия: история создания и жанровое своеобразие текста.
Раздел «Искусство Античности»		
3.	Искусство Древней Греции.	Мифологический реализм античности. Античная мифология как отражение представлений о мире и человеке. Древнегреческий героический эпос. Отражение в произведениях искусства основных ценностей античного полиса. Возникновение театра в древней Греции. Организация и устройство. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида. Значение древнегреческой драматургии для мирового театра. Пластические искусства Древней Греции. Воплощение эстетических идеалов античного грека в архитектуре Древней Греции. Представление о назначении искусства в Древней Греции.
4.	Искусство Древнего Рима.	Особенности мифологии античного Рима и ее связь с мифологией Этрурии и Греции. Пластические искусства Древнего Рима. Римская архитектура как отражение ценностей римлянина республиканской эпохи и эпохи империи. Помпейский стиль: основные особенности.

		Римская литература: происхождение, основные жанры.
Раздел «Искусство европейского Средневековья»		
5.	Искусство Византии.	Греко-римские традиции и христианский фактор в художественной культуре Византии. Византийский стиль в изобразительном искусстве. История возникновения иконографического канона. Проявление канона в византийской иконе. Изображение мира по нормам нелинейной перспективы. Влияние христианских ценностей на храмовую архитектуру. Книжная культура Византии и появление книжной миниатюры. Религиозные жанры византийской литературы. Влияние византийской эстетики на культуру Древней Руси.
6.	Искусство западной Европы эпохи средневековья.	Раннее средневековье: традиции художественной культуры варварских народов и их выражение в декоративно-прикладном искусстве и фольклоре. Мифология и героический эпос варварских народов. Влияние античной культуры через труды религиозных философов. Христианская мораль и новый взгляд на значение различных видов искусств. Архитектура как ведущий вид искусства в раннем средневековье. <i>Романский стиль</i> : основные черты. Классическое средневековье. Средневековый символизм как художественное направление и его выражение в различных видах искусства. Понятие образа-символа. Символическое пространство храмовых сооружений. Символизация реальности в изобразительном искусстве. <i>Готический стиль</i> : проявление его основных свойств в архитектуре, изобразительном искусстве, форме костюма. <i>Неоготика</i> и <i>псевдоготика</i> как явления более поздних эпох. Литература классического средневековья: новые эпические и лирические жанры. Театральное искусство. Влияние церкви на театр. Жанры средневекового театра: мистерия, миракль, моралите, фарс.
Раздел «Искусство Ренессанса»		
7.	Идеология Ренессанса.	Идея антропоцентризма: ее основное содержание и проявление в разных формах жизни европейца позднего средневековья. Идея творящей личности, сформулированная средневековьем, и ее влияние на ренессансное мышление. Связь Ренессанса и Античности. Ренессансный реализм как художественное направление. Ренессансное представление о назначении искусства и роли художника. Изобразительное искусство – ведущий вид искусства эпохи. Связь естествознания и изобразительного искусства. Изучение линейной перспективы как отражение антропоцентризма. Бытование искусства разных видов в жизни человека эпохи Возрождения, степень его доступности и демократичности.
8.	Итальянское Возрождение.	Итальянское Возрождение: основные события и имена в художественной культуре. Флоренция и флорентийские

		мастера. Значение дома Медичи для нового искусства. Скульптура Донателло. Живопись Сандро Боттичелли. Возрождение античных архитектурных традиций. Идеально-возвышенный стиль искусства высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Венецианские художники.
9.	Северное Возрождение.	Северное Возрождение: основные события и имена в художественной культуре. Портрет как интенсивно развивающийся жанр изобразительного искусства. Бытовые сюжеты в изобразительном искусстве. Гравюра как новый вид искусства.
10.	Литература эпохи Возрождения.	Искусство слова эпохи Возрождения: наиболее популярные литературные жанры, сюжеты гуманистического содержания и воплощение ренессансного идеала человека. Основные имена и выдающиеся произведения. Данте Алигьерри «Божественная комедия», Джованни Боккаччо «Декамерон», Чоссер «Кентерберийские рассказы», Мигель де Сервантес «Приключения Дон Кихота».
11.	Театральное искусство эпохи Возрождения.	Театральное искусство Англии, Испании, Германии, Италии. Новые принципы организации театрального дела в Европе: стационарное здание, постоянная труппа, формирования репертуара по законам конкуренции. Главные достижения в области европейской драматургии: развитие традиционных драматургических жанров и появление новых. Испанский театр: Драматургия Лопе де Вега: героические комедии и комедии плаща и шпаги. Английский театр: творчество В. Шекспира. Итальянский театр: комедия дель арте.
Раздел «Искусство Нового времени»		
12.	Искусство барокко.	XVII век как особая эпоха в развитии европейского искусства. Борьба и взаимодействие художественных форм и направлений в искусстве (барокко, классицизм, ренессансный реализм). Крушение ренессансной гуманистической идеи в философии Блеза Паскаля. Свойства отражения реальности искусством барокко: разрушение классической гармонии, уклонение в натурализм, драматизация жизненных ситуаций с целью выявления трагической сущности бытия. Разрушение гуманистического идеала в искусстве барокко. <i>Маньеризм</i> – стилевое явление, предшествующее барокко. <i>Стиль барокко</i> в архитектуре: основные черты и самые значительные достижения. Влияние католической церкви на формирование стиля. Барокко в русской архитектуре 17-18 вв. Форма костюма 17 в. и архитектурные формы барокко. Барочная скульптура: выдающиеся мастера и их произведения. Выражение барочных настроений в творчестве Джона Донна и Педро Кальдерона.
13.	Искусство классицизма.	Свойства отражения реальности искусством классицизма: понимание мира как разумного в своей основе,

		<p>утверждение классической гармонии, идеализация жизненных явлений. Связь искусства классицизма с античностью. Нормативность как основное свойство искусства классицизма и ее проявление в живописи, архитектуре, музыке, драматургии.</p> <p>Зарождение классицизма во Франции, связь его с формированием абсолютистской монархии.</p> <p>Представления классицистов о назначении искусства.</p> <p>Творчество П. Корнеля и Ж. Расина. К. Буало и формирование правил классицизма. Жизнь и творчество Ж.-Б.Мольера. Создание Ж.-Б.Мольером жанра «высокой комедии». Исполнительская манера классицизма.</p> <p>Изобразительное искусство. Восприятие античной культуры. Н. Пуссен. «Галантный жанр» – А. Ватто, Ф. Буше. Морализирующее искусство Греза, Шардена, Фрагонара.</p> <p>Развитие русского искусства в рамках классицизма: основные достижения в области драматургии, литературы, живописи, архитектуры. Возрождение эстетики классицизма в стилях <i>неоклассицизм</i> и <i>ампир</i>, а также в характерном для живописи 19 в. <i>академизме</i>.</p> <p>Стиль рококо как альтернатива классицизму. Рококо как выражение гедонистических настроений и стремления к театральности французской аристократии 18 в. Рококо в архитектуре как продолжение стиля барокко. Эротико-мифологические и пасторальные сюжеты в живописи, скульптуре и графике. Проявление стиля рококо в оформлении интерьеров. Типичные для рококо литературные сюжеты.</p>
9.	Просветительский реализм как художественное направление.	<p>Просветительская модель мира: противопоставление общественного и природного, разумного и неразумного, акцентирование общественных обстоятельств в их влиянии на формирование человеческой судьбы.</p> <p>Демократизация искусства как средство решения его главной задачи – воспитания общественной нравственности через просвещение. Просветительская драматургия: буржуазная драма Англии, драматургия Бомарше, драматургия Лессинга. Преобразование комедии дель арте в комедию характеров в творчестве К.Гольдони. Фьябы К.Гоцци как попытка сохранения традиций дель арте.</p> <p>Просветительский пафос в живописных сериях У. Хогарта. Воплощение идей Просвещения в произведениях Вольтера, Д. Дефо, Дж. Свифта.</p>
12.	Романтизм как художественное направление.	<p>Особенности романтического мировосприятия и моделирования мира. Романтизм в полемике с Классицизмом и Просвещением. Понятие романтического героя, его характеристика.</p> <p>Романтическое двоемирие.</p> <p>Живописцы-романтики в эстетическом противостоянии с живописцами-классицистами. Художники-романтики: Т. Жерико, Э. Делакруа, К.Д. Фридрих</p>

		<p>Романтизм в литературе Европы, России и Америки: популярные жанры, национальные предпочтения в воплощении ценностей романтического мироощущения, основные авторы и произведения.</p> <p>Развитие театрального искусства под влиянием идей романтизма. Французский романтический театр и драматургия В. Гюго. Особенности английского романтизма. Богоборческая мистерия Д.Байрона «Каин». Творческий путь Э. Кина. Особенности немецкого романтизма. Теория братьев Шлегелей. Фольклор и средневековые легенды – основа произведений романтиков. Л. Тик и его «Кот в сапогах» - приём «театра в театре».</p> <p>Романтизм в русском театре XIX века. Творчество актёров П.Мочалова и В.Каратыгина. Борьба школы переживания и школы представления. «Маскарад» М. Лермонтова как образец романтической драмы.</p>
13.	Искусство критического реализма.	<p>Реалистическая модель взаимоотношения человека и мира – нравственность героя, проверяемая на прочность социальными противоречиями реального мира.</p> <p>Изображение героя на максимально просторном общественно-историческом фоне. Роман как наиболее адекватный задачам реализма жанр. Образцы русского и зарубежного романа критического реализма.</p> <p>Общественно-значимые сюжеты в русской и европейской живописи. Борьба с академизмом в изобразительном искусстве. Французские Барбизонцы и русские Передвижники: сходство позиций.</p> <p>Русский театр XIX в. Реформа М. Щепкина в русском театре. Общественно-театральная деятельность А. Островского. Актерское искусство второй половины XIX века. Малый театр – «второй университет» и Александринский – придворный театры. Московский художественный театр – новая эстетика и особая система подготовки актера. Значение системы К.С. Станиславского для мирового театрального искусства.</p>
14.	Искусство второй половины XIX – начала XX вв.	<p>Импрессионизм как художественное направление, моделирующее мир как подвижный и изменчивый. Импрессионисты в полемике с академистами. Специфика сюжетов полотен импрессионистов. Рождение импрессионистической техники (Э.Мане). Поэзия движения: Э.Дега. Динамический пейзаж О.Ренуара. К.Моне как «прото-абстракционист».</p> <p>Символизм в литературе как аналог импрессионизму в живописи. Суть символистского мироощущения. Особенности формы литературного произведения, созданного в эстетике символизма.</p> <p>Стиль модерн. Красота, проявляющая себя в бытовом и повседневном – основная идея модерна. Особенности архитектурного модерна: новый конструктивный принцип построения, повышенная декоративность</p>

		интерьера и фасада здания, обращение к стилям предшествующих эпох в форме стилизации. Архитекторы модерна – Ф. Шехтель, А. Гауди. Модерн в изобразительном искусстве: нарочитая декоративность, историческая ретроспективность, стилизация. Творчество Г. Климта и А. Мухи; художников «Мира искусств». Идейная близость искусства русского модерна и акмеизма (литературного течения нач. 20 в.), сходство художественных приемов и сюжетов.
Раздел «Искусство XX века. Изобразительное искусство и архитектура»		
15.	Искусство авангарда.	<p>Две ветви западного авангарда: онтологический (экспрессионизм, сюрреализм, кубизм) и орнаментальный (конструктивизм, Баухаус, неопластицизм). Фовизм А. Матисса. Творческий путь П. Пикассо. Творческий путь С. Дали. Рождение дизайна. Американский абстракционизм (Д. Поллок, М. Ротко). Ф. Кафка как представитель литературного экспрессионизма. Неоэкспрессионизм Ф.Бэкона и Л.Фрейда.</p> <p>Художественные особенности русского авангарда (космизм, теургия, русский фольклор). Национальный колорит в творчестве М.Шагала и В.Кандинского. Супрематизм К.Малевича. Творческие искания П. Филонова. Футуризм и «ЛЕФ» (А.Родченко, В.Татлин).</p>
16.	Искусство андеграунда в СССР.	Соц-арт и концептуализм (В.Комар, А. Меламид, Э.Булатов). Искусство перформанса (А.Монастырский). Вторая волна авангарда (М.Одноралов, О. Целков, М.Шемякин). Феномен искусства Ильи Кабакова.
17.	Искусство постмодернизма.	<p>Постмодернистская модель мира, основанная на принципиально непостижимой сложности мира. Образ ризомы в постмодернистской философии и его содержание.</p> <p>Постмодернизм в западном изобразительном искусстве. Поп-арт как художественная плюрализация (Э.Уорхол, Р.Лихтенштейн). Флюксус и «живопись действия»: Й.Бойс. Перформанс как вид искусства (М.Абрамович). Концептуализм (Д.Кошут, С.Левитт). Видеоарт (Г.Хилл, Б.Виола). Постконцептуализм (Р.Лонго, С.Шерман).</p> <p>Постмодернизм в изобразительном искусстве России. «Медгерменевтика» (П.Пепперштейн, С.Ануфриев). Московский радикальный акционизм (О.Кулик, А.Осмоловский, А.Тер-Оганьян). Неоакадемизм Т.Новикова. Художники-традиционалисты (А.Беляев-Гинтовт, Г.Чахал).</p> <p>Постмодернистская архитектура: общие стилевые черты.</p> <p>Постмодернизм в литературе.</p>
Раздел «Искусство XX века. Театральное искусство и драматургия»		
18.	Европейский и американский театр	Возникновение «новой драмы». Творческий путь Г. Ибсена: от романтизма к символизму. Интеллектуальная

	XX века.	<p>драма Б. Шоу. Деятельность Б.Шоу как театрального критика и создателя «Независимого театра».</p> <p>Б.Брехт и его теория эпического театра. Кабаретный стиль драматурга. Театр «Берлинер ансамбль».</p> <p>Драматургия Ж.-П. Сартра как отражение экзистенциального сознания. Интеллектуальные драмы Ж. Ануя.</p> <p>«Великая американская мечта» в драматургии Ю. О'Нила, Т. Уильямса и А. Миллера.</p> <p>«Театр абсурда» С. Беккета и Э. Ионеско. Смещение реального мира. Театральность приёма.</p> <p>Жан Вилар и театр ТНП. Режиссер Питер Брук и английский театр. Дж. Стрелер и его «театр для людей».</p>
20.	Театр России XX века.	<p>Театр 1-й половины XX века. МХТ и его драматурги – А. Чехов, М. Горький, М. Булгаков. Театральная эстетика Вс. Мейерхольда и его театр. «Принцесса Турандот» в театре Евг. Вахтангова. Камерный театр А. Таирова и его эстетика.</p> <p>Театр 2-й половины XX века. Рождение «Современника» и Театра на Таганке. БДТ Г. Товстоногова. Драматурги В. Розов, А. Володин, Э. Радзинский: новые темы и герои. Драматургия А. Вампилова как отражение кризиса идей социализма. Поствампиловская драматургия: Л. Петрушевская, В. Славкин, Л. Разумовская.</p>
Раздел «Искусство XX века. Кинематограф»		
21.	Эпоха немого кино.	<p>Возникновение кинематографа. Техническое изобретение и публичные показы. Две кинематографические традиции: документализм (братья Люмьер) и иллюзионизм (Ж. Мельес). Д.У. Гриффит и рождение полнометражного кино. «Рождение нации».</p> <p>«Нетерпимость». Русское дореволюционное кино (Е.Бауэр, Я.Протазанов). «Немая комическая» (М.Линдер, Б.Китон, бр.Маркс). Советская монтажная школа (С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Д.Вертов). Немецкий экспрессионизм (Ф-В. Мурнау, Ф. Ланг, Г-В. Пабст). Французский авангард (Ж.Эпштейн, М.Л'Эрбье).</p> <p>Ч.С.Чаплин как режиссер: от «Парижанки» до «Новых времен». К.Т. Дрейер: экспрессия и магия крупного плана.</p>
22.	Звуковое кино 1930-1940-х гг.	<p>«Золотая эра» Голливуда (О.Уэллс, Д.Форд, У. Уайлер).</p> <p>Жанровое кино и социальное высказывание (гангстерский фильм, вестерн, нуар). Европейское кино и литературная традиция (Ж. Виго, Ж. Ренуар, М.Карне, М. Офюльс, К.Рид, М. Пауэлл).</p>
23.	Новый киноязык 1950-1960-х гг.	<p>Неореализм и раскрепощение киноязыка (Р. Росселини, В. Де Сика). Неореализм как первый этап (Л. Висконти, Ф. Феллини, П.П.Пазолини, М.Антониони). «Новая волна» и феномен синефилии (Ж-Л.Годар, Ф.Трюффо, Л.Маль). Советское кино «оттепели» (Г.Данелия, Ф.Бондарчук, Э.Климов, Л.Шепитько, Н.Михалков, А. Кончаловский). Кино «шестидесятников» (М.Хуциев,</p>

		И.Таланкин, В.Мотыль, М.Ромм).
24.	Авторское кино в контексте модернистского искусства.	Теория «онтологического реализма» А. Базена и «камероперо» А. Астриюка. Кино как конструктор (Л.Бунюэль, А.Хичкок). «Новый роман» и дедраматизация нарратива (А.Рене, М.Антониони). Брехтовские мотивы в кино (Р.В.Фассбиндер). Миф и эпическая традиция (Л.Висконти, П.П.Пазолини, Ф.Феллини, Б.Бертолуччи). Экзистенциальное кино (И.Бергман, Р.Брессон, С.Кубрик, Д.Кассаветес). Русское авторское кино (А.Тарковский, С.Параджанов, А.Сокуров, К.Муратова, А.Герман, И.Абербах). Феномен грузинского кино (Т.Абуладзе, Г.Шенгелая, Э.Шенгелая, О.Иоселиани).
25.	Эстетика постмодернизма в кино 1980-х гг.	Состояние постмодерна: конец утопий и воля к диалогу. Необарокко и интертекстуальная избыточность (Ж-Ж.Бенекс, П.Гринуэй). Миф, образ, распад (Т.Ангелопулос).
26.	Артхаус как новый тип кинематографа.	Кино в условиях глобализации: артхаус. Преодоление границ как общемировой тренд (В.Вендерс, Д.Джармуш, Г.Ван Сент, Э.Кустурица). «Догма 95» и возвращение социального кино (К.Лоуч, М.Ли, бр. Дарденн, А.Каурисмяки, П.Кошта).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование учебного материала. Следует обратить внимание на то, что нужно стремиться не к дословной записи слов преподавателя, а создавать структурированный тезисный текст. Позволяется задавать лектору уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, получения более полной информации об обсуждаемых предметах.

5.2. Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям.

Подготовка к семинарскому занятию предполагает: ознакомление с планом семинара; прочтение материала методических указаний и рекомендаций к семинару; работа с учебником и литературой; подготовку ответов на вопросы, обозначенные в плане занятия; формулирование вопросов, на которые не удалось получить ответы и которые требуют консультаций у преподавателя или совместного обсуждения на занятиях.

5.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студента является продолжением работы, проделанной им на лекционных занятиях, и имеет целью получение дополнительной информации по изученной проблеме, а также подготовку к семинарским занятиям.

5.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№ №	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основные и дополнительные источники информации	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Искусство и его назначение в первобытном обществе	Подбор информации по теме занятия	1. ВВС: Как искусство сотворило мир (д/ф), Часть 2. День, когда родились картины. (The day pictures were born). 2. Когда и как возникло искусство?: http://antropogenez.ru/article/189/ 3. Первые произведения искусства появились раньше, чем Homo sapiens: http://www.kommersant.ru/doc/1673225	Семинарское занятие
2.	Особенности искусства Древнего Египта	Подбор информации по теме занятия	1. Священное искусство Древнего Египта: http://egypt.newacropol.ru/index.php 2. Ступени цивилизации. Египетская Книга Мертвых / The Egyptian Book of the Dead (д/ф), США, 2008.	Семинарское занятие
3.	Особенности героического эпоса Древней Греции.	Подбор информации по теме занятия	1. Ауэрбах Э. Мимесис. – М., 1976. – С. 23-44 (гл. «Рубец на ноге Одиссея»).	Семинарское занятие
4.	Театр античной Греции	Подбор информации по теме занятия	1. История зарубежного театра, т. I (гл. «Театр древней Греции»).	Семинарское занятие
5.	Литература Древнего Рима: происхождение, основные жанры.	Подбор информации по теме занятия	1. Гаспаров М. Поэт и поэзия в римской культуре: http://www.philology.ru/literature3/gasparov-97f.htm 2. Апулей «Золотой осел».	Семинарское занятие
6.	Византийский стиль.	Подбор информации по теме занятия	1. Сокольникова Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве, 2006. – Ч. 3, Гл. 1 «Византийский стиль». 2. Мозаика Равенны: http://shedevrs.ru/istoriya-iskusstv/728-mozaika-ravenni.html 3. Суперсооружения древности. Айя-София в Стамбуле (д/ф), США, 2007, 2008 г.	Семинарское занятие

15.	Мистицизм немецкого романтизма.	Подбор информации по теме занятия.	1. Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес по прозвищу Циннобер.	Семинарское занятие
16.	Русский театр XIX века.	Подбор информации по теме занятия.	1. Данилов С. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. – Л., 1974. 2. А. Островский «Бесприданница».	Семинарское занятие
17.	Критический реализм и литература.	Подбор информации по теме занятия.	1. О. де Бальзак «Евгения Гранде».	Семинарское занятие
18.	Символизм и импрессионизм.	Подбор информации по теме занятия.	1. Сокольникова Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве, 2006. – Ч. 3, Гл. 10 «Импрессионизм», гл. 11 «Постимпрессионизм».	Семинарское занятие
19.	Экспрессионизм в литературе.	Подбор информации по теме занятия.	1. Ф. Кафка «Превращение».	Семинарское занятие
20.	Искусство модерна.	Подбор информации по теме занятия.	1. Сокольникова Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве, 2006. – Ч. 3, Гл. 12 «Модерн». 2. Гений русского модерна. Федор Шехтель (д/ф), Россия, 2009.	Семинарское занятие
21.	«Новая драма» и европейский театр XX века.	Подбор информации по теме занятия.	1. История зарубежного театра. Т. 3. 2. Г. Ибсен «Пер Гюнт» 3. Б. Шоу «Пигмалион» 4. Сартр. «Мертвые без погребения» 5. Б. Брехт. «Добрый человек из Сезуана»	Семинарское занятие
22.	Кино 1920-х и художественный авангард	Подбор информации по теме занятия.	1. Разлогов К.Э. Мировое кино. История искусства экрана. М, 2011. С. 86-88. 2. Айснер Л. Демонический экран. М., 2010. С.50-57., 105-113, 151- 156.	Семинарское занятие
23.	Обновление киноязыка в 1950-1960-е гг.	Подбор информации по теме занятия.	1. Хренов А. Маги и радикалы: век американского авангарда. М.. 2011. С.209-225. 2. Дорошевич А.Н. Полвека британского кино. М. 2008. С. 66-85.	Семинарское занятие

24.	Авторское кино в контексте модернистского искусства.	Подбор информации по теме занятия.	1. Лурселль Ж. Авторская энциклопедия фильмов. Том 2. М, 2009. С. 294-299. 2. Хренов Н.А. Кино в контексте смены культурных циклов. – М.: 2008. С.195-204.	Семинарское занятие
25.	Постмодернизм и кинематограф.	Подбор информации по теме занятия.		Семинарское занятие

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии:

Традиционные лекции (вводная, интегрирующая, установочная, междисциплинарная)

Иновационные технологии: тестирование с использованием компьютерной техники.

Интерактивные технологии: лекция с проблемным изложением, лекция-визуализация.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1 Паспорт фонда оценочных средств:

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Раздел «Искусство первобытного общества»	ОПК-1	Устный ответ на семинарских занятиях
2.	Раздел «Искусство Древнего мира»	ОПК-1	Устный ответ на семинарских занятиях
3.	Раздел «Искусство Античности»	ОПК-1	Устный ответ на семинарских занятиях
4.	Раздел «Искусство европейского Средневековья»	ОПК-1	Устный ответ на семинарских занятиях

5	Раздел «Искусство Ренессанса»	ОПК-1	Тест 1
6	Раздел «Искусство Нового времени»	ОПК-1	Устный ответ на семинарских занятиях
7	Раздел «Искусство XX века. Изобразительное искусство и архитектура»	ОПК-1	Устный ответ на семинарских занятиях
8	Раздел «Искусство XX века. Театральное искусство и драматургия»	ОПК-1	Устный ответ на семинарских занятиях
9	Раздел «Искусство XX века. Кинематограф»	ОПК-1	Тест 2
10	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1	Вопросы к экзамену

7.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Тестирование	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Правильно выполнено 40% и менее тестовых заданий
	Низкий («удовлетворительно»)	Правильно выполнено 41% - 60% тестовых заданий
	Средний («хорошо»)	Правильно выполнено 61% - 80% тестовых заданий
	Высокий («отлично»)	Правильно выполнено 81 - 100% тестовых заданий
Устные ответы на вопросы.	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обнаруживает незнание проблемы, затронутой в вопросе.
	Низкий («удовлетворительно»)	Оценка «удовлетворительно» ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения, с малым использованием иллюстративного материала.
	Средний («хорошо»)	Оценка «хорошо» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание проблемы, умение грамотно сформулировать и обосновать основные тезисы своего ответа. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация,

		возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен не слишком подробно.
	Высокий («отлично»)	Оценка «отлично» ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание проблемы, умение грамотно сформулировать и обосновать основные тезисы своего ответа, делать необходимые обобщения и выводы, демонстрируя общую культурную осведомленность.

7.3. Примеры тестовых заданий.

- Этот художник создал свыше 30 видов Руанского собора в разные моменты дня:
а) Писсарро; б) **Клод Моне**; в) Эдуард Мане.
- Кто из художников **не является** представителем эпохи Ренессанса?
а) Тинторетто; б) Боттичелли; в) **Караваджо**
- Готическую архитектуру характеризует?
а) **устремленность вверх**; б) сглаженность форм; в) стилевая эклектика
- Почему в комедиях Шекспира героини часто вынуждены переодеваться в мужскую одежду?
а) **женские роли исполняли мужчины**; б) обычаи того времени; в) чтобы было смешнее
- Кому из просветителей принадлежит трактат «Парадокс об актёре»
а) Д'Аламберу; б) **Д. Дидро**; в) Ф. Вольтеру; г) У. Готшеду.
- Кто из нижеперечисленных авторов не является драматургом «театра абсурда»?
а) Б. Брехт; б) Э. Ионеско; в) **Гарсия Лорка**
- В каком фильме есть эпизод на одесской лестнице?
а) «Мать»; б) **«Броненосец "Потемкин"»**; в) «Человек с киноаппаратом»
- Установите соответствия.

1. Фриц Ланг	А. «Страсти Жанны д'Арк»
2. Дзига Вертов	Б. «Огни большого города»
3. Жан Эпштейн	В. «Ниbelунги»
4. Чарльз Спенсер Чаплин	Г. «Падение дома Эшеров»
5. Карл Теодор Дрейер	Д. «Шестая часть мира»

Правильные ответы выделены жирным шрифтом.

Ответы к заданию № 8: **1-В; 2-Д; 3-Г; 4-Б; 5-А.**

7.4. Примерная тематика семинарских занятий

1. Искусство и его назначение в первобытном обществе.
2. Особенности искусства Древнего Египта.
3. Героический эпос Древней Греции.
4. Театр античной Греции
5. Литература Древнего Рима.
6. Византийский стиль.
7. Рыцарский роман.
8. Ренессанс: идея творящей личности.
9. Литература эпохи Возрождения.
10. Театр эпохи Возрождения.
11. Идеология барокко.
12. Театр французского классицизма.
13. Идеи Просвещения в литературе.
14. Стиль рококо.
15. Мистицизм немецкого романтизма.
16. Русский театр XIX века.
17. Критический реализм и литература.
18. Символизм и импрессионизм.
19. Экспрессионизм в литературе.
20. Искусство модерна.
21. «Новая драма» и европейский театр XX века.
22. Кино 1920-х и художественный авангард.
23. Обновление киноязыка в 1950-1960-е гг.
24. Авторское кино в контексте модернистского искусства.
25. Постмодернизм и кинематограф.

7.5 Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Формирование эстетического идеала в изобразительном искусстве античности. Архитектура, скульптура.
2. Историческое и культурное значение эпохи Возрождения.
3. Идеально-возвышенный стиль искусства высокого Возрождения. Творчество Рафаэля, Микеланджело.
4. Живопись Эль Греко. Византийское влияние.
5. Новые эстетические принципы в изобразительном искусстве. Живопись Боттичелли, Леонардо да Винчи.
6. Основные типы архитектуры средневековья (романский и готический стили).
7. Иконопись Ф. Грека и А. Рублева. Храмовая архитектура в православии: стилевые черты.
8. Борьба и взаимодействие художественных форм и направлений в искусстве (барокко, классицизм, ренессансный реализм).
9. Проявление различных стилевых тенденций в изобразительном искусстве эпохи. Тинторетто, Веласкес
10. Творчество мастеров Голландии (И. Босх, П. Брейгель), Германии (А. Дюрер), Фландрии (Рубенс, Ван Дейк)
11. Морализирующее искусство Ватто, Греза, Шардена, Фрагонара.
12. Барокко и классицизм в русском искусстве XVIII века: Растрелли, Баженов, Казаков.
13. Искусство портрета: Рокотов, Левицкий, Боровиковский.
14. Художники-романтики: Жерико, Делакруа, К.Д. Фридрих
15. Живопись русского романтизма: Брюллов, Иванов, Верещагин.
16. Художники-передвижники (Крамской, Ге).

17. Творчество Перова, Репина, Сурикова.
18. Живопись импрессионизма (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, К.Моне)
19. Постимпрессионизм как художественная онтология (В.Ван Гог, П.Гоген).
20. Изобразительное искусство в России рубежа XIX-XX вв. (Коровин, Серов, Врубель).
21. Архитектура модерна.
22. Художники «Мира искусств».
23. Экспрессионизм: идеология и ее воплощение в изобразительном искусстве и в литературе.
24. Сюрреализм: идеология и ее воплощение в изобразительном искусстве.
25. Русский авангард: основные представители.
26. Искусство постмодернизма: основные принципы.
27. Античный театр и его главные драматурги.
28. Средневековый театр: основные жанры.
29. Театр Испании эпохи Возрождения и его главные драматурги.
30. Английский театр эпохи Возрождения.
31. Творчество В. Шекспира: основные этапы.
32. Комедия дель арте: основные маски, сюжеты.
33. Французский театр Классицизма и трагедия.
34. Французский театр Классицизма и комедия.
35. Театр эпохи Просвещения.
36. Театральная реформа К. Гольдони.
37. Истоки русского театра.
38. Русский крепостной театр.
39. Федор Волков и первый русский профессиональный театр.
40. Искусство театра эпохи романтизма.
41. Русский театр XIX века: Малый и Александринский.
42. Драматургия А.Н. Островского.
43. Московский художественный театр: его создатели и главные драматурги.
44. Театральные эксперименты Вс. Мейерхольда.
45. Камерный театр Таирова.
46. Б. Брехт: теория и практика «эпического театра».
47. «Картель четырех» во Франции.
48. «Открытое пространство» П. Брука.
49. «Театр для людей» Д. Стрелера.
50. «Театр абсурда» С. Беккета и Э. Ионеско.
51. Театр-студия «Современник». История, режиссеры, актеры.
52. Ю Любимов и создание театра на Таганке.
53. А. Эфрос и его актеры.
54. Г. Товстоногов и БДТ.
55. Драматургия А. Вампилова.
56. Новые театральные лидеры: М. Захаров, А. Васильев, Л. Додин.

7.6. Примерный перечень вопросов к экзамену.

1. История возникновения кинематографа. Документализм и иллюзионизм как две кинематографические традиции.
2. Первые шаги немого полнометражного кино: Д.У. Гриффит «Рождение нации», «Нетерпимость».
3. Русское дореволюционное кино (Е.Бауэр, Я.Протазанов).
4. Образ «маленького человека» в творчестве Ч.С. Чаплина.

5. «Золотая эра» Голливуда (О.Уэллс, Д.Форд, У. Уайлер).
6. С. Эйзенштейн: творческий путь.
7. Итальянский неореализм. Творчество В. де Сика.
8. Советское кино «оттепели» (Г.Данелия, Н.Михалков, А. Кончаловский).
9. Советское кино «оттепели» (Э.Климов, Л. Шепитько, А. Герман).
10. Советское кино «оттепели» (А. Кончаловский).
11. Кино «шестидесятников» (М.Хуциев, М.Ромм).
12. Кино как конструктор (Л. Бунюэль, А. Хичкок).
13. «Новая волна» во французском кинематографе (Ж-Л.Годар, Ф.Трюффо, Л.Маль).
14. Пантеистическое мироощущение в фильмах В. Херцога.
15. Творчество А.Тарковского в контексте мировой культуры.
16. Проблемы существования авторского кино в России (С. Параджанов, А. Сокуров).
17. Феномен грузинского кино (Т. Абуладзе, Г. Шенгелая, Э. Шенгелая, О. Иоселиани).
18. Польское кино «морального беспокойства» (А.Вайда, К.Занусси).
19. Японское авторское кино (А.Курасава, Я. Одзу, К. Мидзогути, Н. Осима).
20. История и миф в фильмах Л. Висконти «Леопард», «Людвиг» и «Гибель богов».
21. Нелинейное повествование в фильмах Ф.Феллини «8 ½» и «Амаркорд».
22. Эстетика постмодернизма в фильмах Ж-Ж.Бенекса и П.Гринуэя
23. Исследование социокультурных истоков насилия в картинах М.Ханеке.
24. Ирония и игра с жанрами в кинематографе 1990-х гг. (Д.Линч, Л.Триер).
25. «Догма 95» и возвращение социального кино.
26. Социальное кино в России (А.Балабанов, Б.Хлебников).

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература

1. Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года: Учебник для студентов театральных вузов — Москва : Российский университет театрального искусства - ГИТИС, 2013 .— 528 с.
2. История искусств: Учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Г. В. Драча, Т. С. Паниотовой. - Москва : КНОРУС, 2014.
3. Садохин А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие. - Москва, 2015. - 415 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026>
4. Разлогов К.Э. Мировое кино. История искусства экрана. – М.: Эксмо, 2011. – 688 с.

8.2. Рекомендуемая литература

1. Айснер Л. Демонический экран / Л. Айснер. – М.: Rosebud Publishing, 2010. – 256 с.
2. Аникст А. Театр эпохи Шекспира. – М., 2006.
3. Бояджиев Г. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. – М., 1973.
4. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров, любое издание.
5. Виноградов В.В. Стилиевые направления французского кинематографа. – М.: Канон-плюс, 2010. – 384 с.
1. Гилилов И. Игра об Уильяме Шекспире или Тайна Великого Феникса. – М., 2001.

6. Горкин А.П. Русский драматический театр. Энциклопедия. М., 2001.
7. Западноевропейский театр: От эпохи Возрождения до рубежа XIX – XX веков. Очерки. – М., 2001.
8. Дорошевич А.Н. Полвека британского кино / А.Н. Дорошевич. – М.: НИИ киноискусства, 2008. – 480 с.
9. Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. – М.: Высш. шк., 2004. – 368 с.
10. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. – М. : Высш. шк., 2005. — 406 с.
11. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX в. : учеб. / отв. ред. Н. С. Пивоварова ; ГИТИС .— 3-е изд., испр. — М. : ГИТИС, 2011 .— 701 с.
12. Кино России. Режиссерская энциклопедия. — М. : НИИК, 2010. Т. 1 .— 2010 .— 334 с.
13. Колязин В. От мистерии к карнавалу. Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья. М., 2002.
14. Кузьмин А. У истоков русского театра. – М., 1984.
15. Лурселль Ж. Авторская энциклопедия фильмов. В 2 тт. Т. 2 / Ж. Лурселль. – М.: Rosebud Publishing, 2009. – 1132 с.
16. Поляков М.Я. О театре: поэтика, семиотика, теория драмы. М., 2000.
17. Рапацкая Л.А. История художественной культуры России от древних времен до конца XX века. — М. : Академия, 2008.— 375 с.
18. Русский драматический театр: Энцикл. / Под общ. Ред. М.И. Андреева. М., 2001.
19. Сергеева Н. Мастера литературы, театра и кино. М., 2008.
20. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник для студентов высших учебных заведений в 2 томах. — М. : Академия, 2006. — Т.1. — 304 с. — Т.2. — 208 с.
21. Сокольникова Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве, 2006.
22. Театр и театральность в культуре Возрождения. М., 2005.
23. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. — 246 с.
24. Хренов А. Маги и радикалы: век американского авангарда / А.Хренов. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 406 с.
25. Хренов Н.А. Образы Великого разрыва. Кино в контексте смены культурных циклов - <http://bookfi.net/book/802391>

8.3.Интернет-ресурсы

1. Музеи мира. Коллекции живописи онлайн. - <https://gallerix.ru/album/Museums>
2. Синематека. - <http://www.cinematheque.ru>
3. Театрал. - <http://www.teatral-online.ru/>
4. Искусство кино. - <http://kinoart.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «История искусств» используются переносной экран, ноутбук.

