

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени В.И. СУРИКОВА
при РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

Рассмотрено и принято

« *02* » *ноября* 2023г.

Проректор по учебной работе

 С.А.Зенкова

Учебная программа
Курс «История искусств»
ступень 2

Составитель:

В.Е. Калашников – преподаватель на
факультете дополнительного
профессионального образования
МГАХИ им. В.И. Сурикова, Член СХР,
кандидат искусствоведения

г. Москва,
2023г.

Введение

Основная дисциплина

Цель курса: состоит в формировании у слушателей ясного понимания основных закономерностей развития искусства и способов формирования художественного образа.

Задачи курса: изучение фактологической стороны истории искусства, ознакомление со специальной литературой, освоение визуального материала по предмету, выработка навыка стилевой идентификации произведений искусства, получение опыта описания и анализа художественного произведения.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине.

В результате освоения дисциплины слушатель должен

знать:

- характерные особенности искусства разных исторических эпох;
- творчество ведущих мастеров различных национальных школ;
- специфику формирования художественного образа в различных видах, техниках и материалах искусства;
- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов.

уметь:

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;
- использовать знания в творческой и профессиональной работе;

владеть:

- навыками описания и анализа художественного произведения;
- методикой контекстного восприятия произведения искусства.

Обучающийся после прохождения курса должен получить комплексное представление о художественной структуре человеческой цивилизации.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Самостоятельная работа предполагает изучение слушателями программного учебного материала во внеаудиторное время. Она может включать:

- работу с учебной литературой по темам, которые были предметом обсуждения на лекциях;
- изучение литературы при подготовке к практическим занятиям;
- реферирование библиографических источников по вопросам, которые требуют самостоятельного освоения.

1 Распределение учебного времени по видам занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Кол-во часов
1.	Прото- и Ранний ренессанс	Актуализация античной тематики и образности, связь с развитием христианского миропонимания. Особые пути развития скульптуры и живописи. Появление центров новой культуры. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
2.	Высокий ренессанс и маньеризм	Распространение и развитие знаний, трактаты по архитектуре и искусству. Совершенствование изобразительного языка. Формирование проектной культуры. Формирование крупнейших художественных коллекций Формирование системы профессионального образования. Региональные особенности («северный ренессанс»). Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
3.	Древнерусское искусство домонгольского периода, искусство регионов и Москвы	Славянское язычество, другие культуры на территории России. Устойчивые мотивы и архетипические образы. Христианизация и влияние византийской культуры. Дифференциация регионов, проявление влияния иных культур, объединение русских княжеств, формирование единого и разнородного культурного пространства. Активный культурный обмен, формирование нового художественного языка, творчество Феофана и Рублёва, ранняя московская архитектура. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
4.	Русское узорочье	Трансформация государственности, изменение геополитического вектора. Освоение приёмов европейской архитектуры и искусства, развитие оригинальных решений (бесстолпные храмы, шатровая архитектура). Появление новых жанров (парсуна). Проявление барочных черт в аутентичных и европеизированных формах (нарышкинский стиль, голицинский стиль). Декоративизм искусства эпохи. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
5.	Искусство европейского барокко	Кризис католичества, потребность в эмоционально насыщенных образах. Особенности пластики барокко: атектоничность, динамика, преобладание криволинейных элементов. Открытый характер архитектурных и изобразительных композиции. Внимание к живописной разработке образов. Формирование эстетики рококо. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
6.	Классицизм XVII-XVIII веков	Сохранение интереса к классическому наследию античности. Актуализация тенденции в связи с идеологией «века Просвещения». Тектоничность композиционного строя. Формирование внестилевого направления. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
7.	Русское искусство XVIII века	Постановки «на прямой свет» с доминантной орнаментальностью в формообразовании. Задачи «укрепления плоскости». Законы взаимодействия элементов изображения в системе «фигура-фон» и их	3

		моделирование средствами учебной постановки. Композиционные схемы. Законы линейной организации формы и др. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	
8.	Искусство к XVIII – XIX веков	Поиск новых исторических прототипов, обращение к искусству востока, средних веков, Рима, Древнего Египта. Формирование стиля ампир. Появление новых образных систем: сентиментализм, романтизм, реализм. Развитие выставочной деятельности, художественной критики и истории искусств. Разрушение единой стилевой системы, эклектика (историзм) в архитектуре, противостояние академизма и реализма. Эволюция системы образования. Сложение нового изобразительного языка, импрессионизм. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
9.	Искусство Новейшего времени	Поиск новой цельности, большого стиля: ар-нуво, неоклассицизм, национально-романтическое направление. Роль новых научных, технических социальных и теологических концепций. Трансформации в восприятии произведений. Символистические тенденции. Авангард как способ радикального пересоздания художественного языка,. Постмодерн и новые формы творческой деятельности. Традиционные направления. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
10.	Отечественное искусство Новейшего времени	Русский модерн: общеевропейские тенденции и национальные традиционные элементы, развитие журнального и книжного оформления. Русский авангард как проекция революционных настроений, роль дилетантов, создание «алфавита» изобразительности. Конструктивизм в архитектуре и дизайне. Множественность и разнообразие группировок. Эволюция в предвоенные годы, советский ар-деко. Неоклассика середины XX века и неоавангард 1960-х. Пестрота художественной жизни последних десятилетий. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3

Общее кол-во часов по программе «История искусств»	30
---	-----------

Перечень основной и дополнительной учебной литературы:

1. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. М.; Юрайт, 2013 – 401.
2. Ильина Т. В. История искусств. Русское и советское изобразительное искусство. М.; Высшая школа, 2000 – 407.
3. Бирюкова Н.В. История архитектуры. Учебник. М.: ИНФРА-М. 2011. – 367.
4. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Учебник. М.: АСТ, Астрель.2007 – 344 с.
5. Печенкин И.Е. Русское искусство XIX века УП М.: КУРС: НИЦ Инфра-М. – 306 с.
6. Паниотова, Т.С. История искусств [Текст]: учеб. Пособие / Т.С. Паниотова. – Москва: Кнорус, 2012. – 680 с.
7. Барская, Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи [Текст] / Н.А. Барская. – Москва: Просвещение, 1993. – 223 с.
8. Вагнер, Г.К. Искусство древней Руси [Текст] / Г.К. Вагнер и Т.Ф. Владышевская. – Москва: Искусство, 1993. – 255 с.
9. Лазарев, В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. [Текст] / В.Н. Лазарев. – Москва: Искусство, 2000. – 539 с.
10. Лисовский, В. Архитектура эпохи Возрождения: Италия [Текст] / В. Лисовский. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2007. – 616 с.
11. Соколов, М.Н. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Соколов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2009. – Университетская библиотека online. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/71355> – Загл. с экрана
12. Трубецкой, Е. Три очерка о русской иконе [Текст] / Е. Трубецкой. – Москва: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2011. – 176 с.
13. Черный В.Д. Искусство средневековой Руси [Текст]: Учебное пособие / В.Д. Черный. – Москва: Владос, 1997. – 432 с.
14. Вёрман К. История искусства всех времен и народов. Т.3 Искусство XVI–XIX столетий [Электронный ресурс]: / К. Верман – Москва: Директ-Медиа, 2003. – 1170 с. – Университетская библиотека online. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/book/47521/> – Загл. с экрана
15. Даниэль, С.М. Европейский классицизм [Текст] / С.М. Даниэль. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2007. – 336 с.
16. Даниэль С. Рококо: от Ватто до Фрагонара. [Текст] / С.М. Даниэль. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2003. – 304 с.
17. Раздольская В.И. История искусства зарубежных стран 17-18 веков [Текст] / В.И. Раздольская. – Москва: Изобразительное искусство, 1988. – 200 с.
18. Ильина, Т.В. Русское искусство XVIII века [Текст]: Учебник / Т.В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2001. – 399 с.
19. Ракова М.М. Русское искусство первой половины XIX века [Текст] / М.М. Ракова. – Москва: Искусство, 1975. – 239 с.
20. Вентури, Л. От Мане до Лотрека [Текст] / Л. Вентури. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2007. – 352 с.
21. Вентури, Л. Художники Нового времени. [Текст] / Л. Вентури. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2007. – 352 с.
22. Раздольская, В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм [Текст] / В.И. Раздольская. – Санкт Петербург: Азбука – классика, 2005. – 368 с.
23. Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века: Очерки теории и истории искусства. — Ленинград: Искусство, 1981. — 320 с.
24. Кириченко, Е. Русская архитектура 1830 – 1910-х годов [Текст] / Е. Кириченко. – Москва: Искусство, 1982. – 400 с.
25. Неклюдова, М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века [Текст] / М.Г. Неклюдова. – Москва: Искусство, 1991. – 396 с.

26. Малинина, Т.Г. Формула стиля Ар Деко: истоки региональные варианты особенности эволюции [Текст] / Т.Г. Малинина. – Москва: Пинакотека, 2005. – 302 с.
27. Турчин, В.С. По лабиринтам авангарда [Текст] / В.С. Турчин. Москва: Издательство МГУ, 1993. – 248 с.
28. Современное российское искусство [Электронный ресурс]. – Москва: Кирилл и Мефодий, 1997.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им.В.И. Сурикова;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: <http://www.pedlib.ru/>
<http://www.rchn.org.ru/> - «Российская сеть культурного наследия».
<http://www.culture.ru> - Российский фонд культуры.
<http://www.aki-ros.ru> - Агентство культурной информации.
<http://www.gif.ru> – Информагентство «Культура».
<http://future.museum.ru/> – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева
<http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)
<http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond
<http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>–страничка сайта «Фонд Русская классика»
www.iskusstvo.ru
www.paintingart.ru

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

- <http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений
- <http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)
- <http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве.
- <http://www.givc.ru> – Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.
<http://historic.ru/>-Historic.ru
<http://www.gumer.info/> - Библиотека Гумер - гуманитарные науки
<http://lib.ru/> - Библиотека Максима Мошкова
<http://www.edu.ru/> - Федеральный портал Российское образование
<http://www.modernlib.ru/genres/> - Электронная библиотека modernlib.ru