

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 1

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	Формирование и мотивация художественной деятельности	Антропологические данные о формировании творческой деятельности. Ранние формы искусства. Базовые приёмы работы над образом: анализ, обобщение, акцент, ритм, гротеск. Смена парадигмы при переходе к неолиту. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
2	Искусство Древнего Востока	Искусство Древнего Египта, связь с письменностью, значение культа мертвых, портрет, поиски приёмов организации пространства. Месопотамия, маскулинный характер культуры. Особая пластичность искусства Персии. Композиционное совершенство ассирийских рельефов. Своеобразие архитектурных решений. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
3	Античность Эгейского мира	Искусство Крита, пластическая острота и декоративность росписей. Оригинальность декора керамических изделий. Своеобразие архитектурных идей. Роль Микен в формирование античной культуры. Древняя Греция, периодизация культурной истории, направление эволюции от схематичного идеала к жизненной полноте. Предвосхищение поисков последующих течений мирового искусства. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
4	Искусство этрусков и Рима	Этруская культура как альтернатива греческому искусству. Раннее появление портрета, стремление к композиционной остроте и повествовательности. Эволюция живописи, поиск методов пространственных построений. Расцвет скульптурного портрета и миметической живописи. Принципиально новые решения в архитектуре. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
5	Византийское искусство ранних веков	Ранние формы христианского искусства, росписи катакомб. Античное наследие в христианском искусстве 4-6 вв. Формирование новых принципов построения композиции. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
6	Иконоборчество и последние века Византии	Богословский, политический и художественный смысл иконоборчества. Македонский ренессанс, искусство Комнинов, Палеологовский ренессанс. Сочетание условности и достоверности изображения. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
7	Средневековое искусство Балкан и Закавказья	Влияние Византии и поиск самостоятельных образных решений. Влияние языческого наследия, современной Западной Европы и восточной традиции. Особое чувство орнаментальности. Оригинальные композиционные схемы и технические решения. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3

8.	Предроманская Европа	Великое переселение народов. Искусство «варварских королевств». Общие мотивы, декоративные и технические решения в искусстве Западной Европы. Языческие темы и опыты освоения античного наследия. Кельтский след в книжной миниатюре. Искусство каролингов и оттонов. Централизация власти и концентрация ресурсов как условие расцвета культуры. Влияние византийского искусства. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
9.	Романика	Обобщение опыта предыдущих столетий христианского искусства. Имперская идеология, стремление к монументальной выразительности образов. Сложение структуры католического собора. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
10.	Готика	Радикальная перестройка эстетических представлений, разрыв с византийской традицией. Стремление к предельной экспрессии образов. Предренессансные поиски жизнеподобия. Сочетание достоверности и фантастичности художественного повествования. 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. Акимова, Л.И. Искусство древней Греции. Геометрика, архаика [Текст] / Л.И. Акимова. – Санкт Петербург: Азбука-Классика, 2007. – 400 с
8. Акимова, Л.И. Искусство Древней Греции. Классика [Текст] / Л.И. Акимова. – Санкт Петербург: Азбука-Классика, 2007. – 464 с.
9. Византийское искусство [Электронный ресурс] Диск 64. – М.: ДиректМедиа Пабблишинг; Москва: Новый диск, 2006.
10. Искусство Древнего Египта [Электронный ресурс]. – Москва: Новый диск, 2004.
11. Мартиндейл, Э. Готика [Текст] / Э. Мартиндейл. – Москва: Слово, 2001. – 208 с.
12. Нессельштраус, Ц.Г. Искусство раннего Средневековья [Текст] / Ц.Г. Нессельштраус. – Санкт Петербург: Азбука, 2000. – 384 с.
13. Аркин, Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры [Текст] / Д.Е. Аркин. – Москва: Искусство, 1990. – 400 с.

Дополнительная литература:

1. Гавриляченко С.А. Методологические и методические проблемы преподавания дисциплины «академический рисунок» // Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация преподавания академического рисунка в художественно-образовательных учреждениях и его значение в современном образовательном процессе». МГХПА им. С.Г. Строганова. М., 2019. С. 57-64.

2. Звягинцев В.А., Малюкова Т. Композиция в живописи / Уч. пособие. МГАХИ имени В.И.Сурикова. М., 2015. – 86 с.

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](http://www.iskusstvo.ru)
[www. paintingart.ru](http://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//](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