

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.01.01
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История искусств 1

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

направленность (профиль)

Изобразительное искусство

Форма обучения: заочная

Год набора: 2018

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	3	Итого
Форма контроля	зачет	
Вид занятий		
Лекции	8	8
Лабораторные	-	-
Практические	4	4
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР	-	-
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	12,25	12,25
Самостоятельная работа	56	56
Контроль	3,75	3,75
Итого	72	72

Рабочую программу составил(и):

Доцент, канд. искусствоведения, Тихонова Р.Е.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

Отсутствует

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Изобразительное искусство.

Срок действия рабочей программы дисциплины до «30» августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры «Живопись и художественное образование»

(протокол заседания № 2 от «25» сентября 2018 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – дать знания об основных этапах и закономерностях развития искусства Древнего мира, Средних веков и Возрождения, о своеобразии важнейших художественных направлений, стилей, жанров.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «История», «Философия», «Введение в профессию (рисунок)», «Этика и эстетика, История культуры и искусства».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Рисунок», «Живопись», «Художественная графика», «Декоративная композиция», «Преддипломная практика», «ВКР».

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития	Знать: мировую и отечественную историю
		Уметь: интерпретировать историю России в контексте мирового исторического развития
		Владеть: практическими навыками анализа и интерпретации отечественной и мировой истории
	УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения;	Знать: историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, мировые религии, философские и этические учения
		Уметь: учитывать культурно-историческое наследие при социальном и профессиональном общении
		Владеть: практическими навыками использования культурно-исторического наследия в процессе профессионального и социального общения

	УК-5.3. Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в целях выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции	Знать: принципы недискриминационного общения в целях выполнения профессиональных задач
		Уметь: определять методы недискриминационного профессионального общения в целях усиления социальной интеграции
		Владеть: навыками практического применения принципов недискриминационного общения в целях выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
ПК-4. Способен осуществлять образовательно-воспитательный процесс средствами преподаваемого предмета, используя индивидуальный подход к каждому ученику, реагировать на различные потребности учащихся, развивая интеллект, духовно-нравственный и творческий потенциал обучающихся	ИПК-4.1. Способен осуществлять образовательно-воспитательный процесс средствами преподаваемого предмета;	Знать: методы преподавания и воспитания в рамках преподаваемого предмета
		Уметь: определять методы воспитания и образования в рамках преподаваемого предмета
		Владеть: практическими навыками преподавания и воспитания средствами преподаваемого предмета
	ИПК-4.2. Способен осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику, реагировать на различные потребности учащихся	Знать: основы детской психологии, педагогические методы индивидуального подхода в образовании
		Уметь: определять методы индивидуального подхода в образовании
		Владеть: практическими навыками осуществления индивидуального подхода к каждому ученику
	ИПК-4.3. Способен средствами преподаваемого предмета развивать интеллект, духовно-нравственный и творческий потенциал обучающихся.	Знать: методы преподавания и воспитания в рамках преподаваемого предмета
		Уметь: определять методы воспитания и образования в рамках преподаваемого предмета
		Владеть: практическими навыками развития интеллекта, духовно-нравственного и

		творческого потенциала обучающихся средствами преподаваемого предмета

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Раздел I. Искусство Древнего мира	Лекция	1. Искусство первобытного общества. Древний Восток	3	2	-	-	Устный ответ
	Практич.	1. Искусство первобытного общества. Древний Восток	3	2	-	2	Устный ответ
	Лекция	2. Искусство Античности	3	2	-	-	Устный ответ
Раздел II. Искусство Средних веков и Возрождения	Лекция	1. Искусство Средних веков.	3	2	-	-	творческое задание
	Лекция	2. Искусство Ренессанса	3	2	-	-	Устный ответ
	Практич.	2. Искусство Ренессанса	3	2,25	-	2	Устный ответ
	СР	Самостоятельная работа		56	-	-	
	ПА			0,25			
	Контроль		Контроль	3,75			
Итого:				72			

5. Образовательные технологии

№ темы	Технология	Формы проведения занятий	Метод
Все темы	Технология традиционного обучения	Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа, индивидуальные домашние задания	Наглядный, словесный, практический
Все темы	Информационные технологии	Визуальная лекция	Презентационный метод

6. Методические указания по освоению дисциплины

Для освоения дисциплины «История искусств» используются лекции, которые сопровождаются показом электронных презентаций, учебных и документальных фильмов, посвященных проблемам художественной культуры, творчеству наиболее выдающихся художников. На семинарских занятиях для более глубокого освоения материала и развития профессиональных навыков используются не только система вопросов, но и задания для самостоятельной работы студентов в виде докладов, конспектирования источников, письменного анализа отдельных произведений искусства, участия в дискуссии.

Раздел I. Искусство Древнего мира

Первый раздел посвящен изучению мифологии и искусства первобытного общества, а также – искусства древних цивилизаций Востока и Античности: Месопотамии, Египта, Греции и Рима.

Изучив данный раздел, студент должен: *иметь представление* о художественном своеобразии искусства каждой цивилизации; *знать*: хронологические рамки каждой цивилизации; основные этапы развития каждой цивилизации; основные признаки художественной системы каждой цивилизации; наиболее значимые произведения искусства; *уметь*: выявлять важнейшие признаки искусства каждой цивилизации.

Раздел II. Искусство Средних веков и Возрождения.

Второй раздел посвящен изучению искусства Средневековья нескольких регионов: Византия, Европа, Древняя Русь, Китай и Япония.

Изучив данный раздел, студент должен: *знать*: хронологические рамки каждого типа культуры; основные этапы развития каждой культуры; основные признаки художественной системы каждой культуры; наиболее значимые произведения искусства; *уметь*: выявлять важнейшие признаки искусства каждой культуры.

Данный раздел посвящен также изучению искусства европейского Ренессанса и рассматривает своеобразие итальянского Ренессанса и Северного Возрождения, в таких странах, как Германия и Нидерланды.

Изучив данный раздел, студент должен: *иметь представление* о художественном своеобразии искусства Ренессанса; *знать*: хронологические рамки культуры Ренессанса; основные этапы развития культуры Возрождения; основные признаки художественной системы итальянского и Северного Возрождения; наиболее значимые произведения искусства; *уметь*: выявлять важнейшие признаки искусства итальянского и Северного Возрождения.

Второй раздел предусматривает выполнение творческого задания в виде письменного анализа произведения искусства.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
3	ПК-4	Вопросы к зачету № 1-20 творческое задание (анализ произведения искусства)
3	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах УК-5.	Вопросы к экзамену № 21-40 творческое задание (анализ произведения искусства)

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Творческое задание

Оценочное средство: Творческое задание

Задание: Письменный анализ одного произведения искусства

Раздел II. Искусство Средних веков и Возрождения

Темы:

Средние века

Собор Парижской Богоматери; Собор в Реймсе (Франция); собор в Шартре (Франция); собор в Кёльне (Германия); собор в Вормсе (Германия); собор Нотр-Дам ля гранд в Пуатье (Франция), соборный комплекс в г. Пиза (Италия); Вестминстерское аббатство (Лондон). соборная мечеть в Кордове (Испания); соборная мечеть в Исфагане (Иран); мавзолей Гур-Эмир (Самарканд, Узбекистан); комплекс усыпальниц Шах-и- Зинд (Узбекистан); ансамбль площади Регистан (Самарканд, Узбекистан); Альгамбра (Испания).

Возрождение

Леонардо да Винчи: Мадонна в гроте, Тайная вечеря; С. Боттичелли: Весна; Рафаэль: Сикстинская Мадонна, фреска Афинская школа; Микеланджело: Давид, Пьета, фреска Страшный Суд; Тициан: Динарий кесаря; Джорджоне: Спящая Венера; П. Брейгель: Охотники на снегу; А. Дюрер: Святой Иероним в келье, Автопортрет 1500 г.; Г. Гольбейн: Портрет Георга Гизе, Послы.

Краткое описание и регламент выполнения

1.Выбор произведения, структура работы

Цель письменного анализа произведения искусства – понимание художественного языка, формирование практических навыков эстетического анализа произведений искусства.

На первом этапе студент начинает *работу над изучением литературных источников*, используя при этом рекомендованную преподавателем и подобранную самостоятельно литературу

Структура работы должна соответствовать основным этапам анализа произведения:

■ Предварительная характеристика произведения

-Название и тема, история создания, историко-культурный контекст.

-Описание изображенного на картине (формальный сюжет или иконография); размеры, формат, материал.

-Художественный стиль (или направление).

■ Анализ формы.

- Композиция (построение пространства, время, ритм, завершенность). Основные структурные элементы и их соотношения.
- Колорит, свет.
- Связь с художественными традициями.
- Своеобразие и оригинальность художественных приемов, новаторство в области художественной формы.

■ **Образно-символическое и философское содержание.**

- Наличие в сюжете картины мифологических, религиозных или культурных архетипов и символов. Актуальность данных архетипов в эпоху, когда произведение было создано, значение символов.
- Сопоставление с другими интерпретациями мифологических или библейских сюжетов в литературе и изобразительном искусстве.
- Связь с философскими концепциями, их влияние на проблематику произведения и ее осмысление.
- Выделение смысловых уровней произведения. Характеристика авторской философской концепции. Единство формы и содержания.
- Итоговое определение идеи, образно-символического смысла произведения.
- Философская концепция произведения и ее актуальность в современном историко-культурном контексте.

На странице, следующей за титульной, вверху пишут прописными буквами: «СОДЕРЖАНИЕ». А под ним- план работы.

2.Оформление

1. Общий *объем* работы (без титульного листа и приложения) – 5 - 10 страниц. Текст должен быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210х297 мм). Должен быть набран в редакторе MS Word системным шрифтом Times New Roman Cyr или Courier New Cyr размером 14 пунктов (высота 2,7 мм) с полуторным интервалом, поля: верхнее- 2 см., нижнее- 2 см., левое- 3 см., правое- 1,5 см.
2. *Титульный лист* - первая страница, которая должна содержать основные данные о работе и ее авторе.
3. Применяется сквозная *нумерация*. Нумерация начинается после Содержания. Номер страницы ставится в середине верхнего поля страницы. Страницы, занятые списком литературы и приложением тоже нумеруются.
4. Список литературы располагается до приложения. Он должен содержать не менее 5 источников.
5. *Приложение* должно включать иллюстрацию произведения, которое рассматривается в работе, а также дополнительный материал по решению автора. Репродукции нумеруются и подписываются. В тексте работы делаются ссылки на репродукции с указанием номера приложения. Приложение является обязательной частью работы.
6. Ссылки в тексте на источники следует делать в квадратных скобках [5; 65] – (первая цифра указывает на порядковый номер источника в списке литературы, вторая - на номер страницы).
7. Листы работы сшиваются или вставляются в файлы и вкладываются в специальную папку.

Критерии оценки:

- оценка «отлично»: грамотный выбор источников, умение выделить главное, обобщающие выводы содержательность, грамотное использование профессиональной лексики, грамотный анализ выразительных средств;
- оценка «хорошо»: небольшие неточности в выводах, в использовании терминов;

- оценка «удовлетворительно» неубедительные выводы, неточное использование терминов, фактологические ошибки;
- оценка «неудовлетворительно»: отсутствие выводов, грубые ошибки в использовании терминологии, ошибки фактологии, неумение анализировать выразительные средства произведения искусства.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр 3

№ п/п	Вопросы зачету
1.	Миф как основной способ миропонимания первобытного человека. Мифологическая картина мира.
2.	Настенная живопись и скульптура первобытной эпохи.
3.	Искусство Древней Месопотамии.
4.	Религия и мифология Древнего Египта. Основной пантеон богов.
5.	Архитектура Древнего Египта.
6.	Скульптура Древнего Египта.
7.	Религия и мифология Древней Греции
8.	Крито-микенская цивилизация. Общая характеристика.
9.	Минойская культура. Архитектура. Живопись. Декоративно-прикладное искусство
10.	Микенское искусство. Архитектура. Живопись.
11.	Поэмы Гомера.
12.	Скульптура Древней Греции.
13.	Архитектура Древней Греции.
14.	Архитектура и скульптура эпохи эллинизма.
15.	Архитектура Древнего Рима.
16.	Скульптура Древнего Рима.
17.	Монументальная живопись Древнего Рима. Фаюмский портрет
18.	Основные архитектурные типы христианского храма. Христианский храм как образ мира. Собор св. Софии в Константинополе.
19.	Ранневизантийские мозаики V – VII в.в. Изобразительное искусство Византии.
20.	Искусство средневековой Европы дороманского и романского периода.
21.	Происхождение готического стиля и его религиозная концепция.
22.	Архитектура арабо-мусульманского Востока.
23.	Изобразительное искусство арабо-мусульманских стран.
24.	Архитектура средневекового Китая.
25.	Виды и жанры средневековой китайской живописи.
26.	Пейзаж в изобразительном искусстве средневекового Китая.
27.	Архитектура средневековой Японии.
28.	Виды и жанры средневековой японской живописи.
29.	Пейзаж в изобразительном искусстве средневековой Японии.
30.	Средневековая японская ксилография. Школа «Укиё – э».
31.	Формирование новых изобразительных принципов в творчестве художников

	Проторенессанса. Джотто.
32.	Изобразительное искусство эпохи Раннего Возрождения.
33.	Изобразительное искусство Высокого Возрождения. Флорентийская школа.
34.	Художники венецианской школы эпохи Высокого Возрождения.
35.	П. Веронезе и Я. Тинторетто – ведущие мастера Позднего Возрождения.
36.	Разложение эстетики Возрождения в творчестве художников-маньеристов.
37.	Скульптура итальянского Ренессанса.
38.	Архитектура итальянского Ренессанса.
39.	Искусство Ренессанса в Германии.
40.	Искусство Ренессанса в Нидерландах.

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
3	зачет	«зачтено»	Выполнение 80 % заданий, предусмотренных программой, знание фактологического материала, способность достаточно грамотно его изложить, владение необходимой терминологией
		«не зачтено»	Выполнение менее 80 % самостоятельных заданий, пробелы в знании учебного материала, незнание основных памятников искусства и терминологии

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Авдеев В. В.	История зарубежного искусства. Архитектура XX века	учебник.	2019	5
2.	Ильина Т. В.	Введение в искусствознание	учебник	2019	5
3.	Никифорова С. В.	Мировая художественная культура	Учебно-методическое пособие	2018	ЭБС "IPRbooks"
4.	Толстикова И. И.	Мировая культура и искусство	учебное пособие	2018	ЭБС "ZNANIUM.CO M"
5.	Яковлева Н. А.	Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры	учеб.-метод. пособие	2019	ЭБС "Лань"
6.	Яковлева Н. А. (под.ред.)	Анализ и интерпретация произведения искусства	учеб. пособие	2019	ЭБС "Лань"

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Гаврилин К. Н.	Искусство раннего Рима и Южной Этрурии эпохи расцвета (VI–V вв. до н. э.) по материалам коропластики	монография	2015	ЭБС "IPRbooks"

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
2	Глазова М. В.	Изобразительное искусство. Алгоритм композиции	Учебное пособие	2012	ЭБС "IPRbooks"
3	Евстратова Ю. Ф.	Искусство акварельной живописи от Средних веков до Ренессанса	монография	2014	ЭБС "IPRbooks"
4	Кимеева Т. И.	История народного искусства Сибири	Учебное пособие	2012.	ЭБС "IPRbooks"
5	Коломиец Г. Г.	Мировая культура и искусство	курс лекций	2016	ЭБС "IPRbooks"
6	сост. А. С. Двуреченская, А. В. Жарких	Мировая художественная культура	учебно-методический комплекс	2012	ЭБС "IPRbooks"
7	Москалюк, М. В.	Русское искусство конца XIX - начала XX века	Учебное пособие	2012	ЭБС «Rukont»

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

1. Каталог образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.edu.ru.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.biblioklub.ru>
3. Научная электронная библиотека eLibrari [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.elibrary.ru>
4. 4.Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nlr.ru:8101/>
5. Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
6. 6.Фундаментальная библиотека Московского государственного педагогического университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mgpu.ru/view/library.php>

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows	(Договор № 690 от 19.05.2015г., срок действия - бессрочно)
2	Office Standart	(Договор № 690 от 19.05.2015г., срок действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., срок действия - бессрочно)

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	У-213 Помещение для самостоятельной работы "Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных	Столы ученические двухместные, стол преподавательский, стулья, доска аудиторная (меловая), компьютеры с выходом в сеть Интернет

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.	
2	У-220 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.	Стол преподавательский.; Столы ученические двухместные; стулья; доска аудиторная трехсекционная; компьютер; проекционный экран; проектор BenQ .