

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0090277579FA76E0AB38AD6A045A48A781
Владелец: Любавин Анатолий Александрович
Действителен: с 15.05.2024 до 08.08.2025

Рассмотрено и принято
«25» марта 2025г.

Проректор по учебной работе

С.А.Зенкова

Учебная программа
Курс «История искусств»
ступень 3

Составитель:

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

г. Москва,
2025г.

Введение

Основная дисциплина

Цель курса: состоит в формировании у студентов 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 стилиевой 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 стилиевые 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.

Распределение учебного времени по видам занятий

№ п/п	Тема	Содержание раздела	Кол-во часов
1	Особенности художественной деятельности в Новое время	Переформатирование стилевой системы. Проблема «большого стиля». Сосуществование разнородных направлений. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
2	Художественная критика как инфраструктурный элемент культуры	Древние тексты, касающиеся произведений искусства, экфрасис. Античные эстетические концепции. Возникновение художественной критики. Роль СМИ в распространении критических мнений. Формирование художественной критики как самостоятельной творческой деятельности. Место критики в общей структуре искусствознания. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
3	Пейзаж Нового времени, его роль в общей системе художественной жизни	Предыстория, пейзаж в античной живописи. пейзаж как фон и как смысл в средневековье и ренессансе; самостоятельный жанр XVII века, декоративный XVIII века. Трансформация восприятия человека в XIX века. Значение научно-технических достижений и новых философски-мировоззренческих концепций. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
4	Разложение традиционной изобразительной системы.	Творчество Уильяма Тёрнера. Реалистическая живопись как выраженных отрицание стилевых признаков произведения. Возрастание интереса к эскизности и этюдности. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
5	Импрессионизм и постимпрессионизм	Проживание сиюминутности. Кризис безкартинности. Трансформация видения, трансформация жанровой системы. Опыты формирования новой языковой системы искусства. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
6	Дуалистичность художественного образа	Сотворчество автор-зритель. Материальная и духовная структуры произведения. Методы активизации зрительского восприятия. Проблема интерпретации художественного месседжа. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
7	Модерн и символизм	Стилизация и поиск глубины. Художественный и мировоззренческий генезис модерна. Элитарный характер новых течений, связь с литературой и другими видами искусства. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3

8	структура творческого акта	Трёхуровневая структура психики, участвующая в процессе творчества. Функции искусства и механизмы рецепции. Новые формы социализации, художественные объединения. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
9	Традиция, авангард и и ретростили	Национальная самоидентификация, ностальгия по золотому веку. Радикальное изменение картины мира. Кризисные и эсхатологические сценарии. Примитивизм, любительство, профессионализм. Формальные и неформальные объединения конца XX века. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3
10	Пост и постпостмодернизм	Кризис кризиса. Поиск новых иерархий. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	3

	Общее кол-во часов по программе «История искусств» ступень 3	30
--	---	-----------

Перечень основной и дополнительной учебной литературы:

Основная литература:

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 Паблишинг; 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.
14. Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение: М.: Академический Проект. 2020.
<https://e.lanbook.com/book/132164?category=11056>

15. Верещагина А.Г. Критики и искусство. Очерки рус. худож. критики середины XVIII – первой трети XIX века. М.: Прогресс-Традиция. 2004.
16. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: Изобразительное искусство. 1985. https://нэб.пф/catalog/000199_000009_001299455/

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.
3. Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Прогресс-Традиция. 2010.

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//> – 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