

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
врио ректора

Сертификат: 00f1233eba3405dd3da37c46e08d7ca920

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 21 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

«История и теория искусства»

Наименование ОПОП: Кинопроизводство
Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
Форма обучения: очная
Факультет: медиатехнологий
Кафедра: проектной деятельности в медиаиндустрии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 135 астроном. час. / 5 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 53 час.
самостоятельная работа: 82 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на практических занятиях, развернутые ответы на вопросы.	3
контрольная работа	3
присутствие на занятиях	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	3

Рабочая программа дисциплины «История и теория искусства» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 532)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинопроизводство» по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Составитель(и):

Екатерининская А.А., доцент кафедры проектной деятельности в медиаиндустрии, канд. искусствоведения

Рецензент(ы):

Казин А. Л., профессор, доктор философских наук

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры проектной деятельности в медиаиндустрии

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.А. Чеснова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

Формирование у студентов представления об исторической перспективе развития мировой художественной культуры, выявление на этой основе законов ее эволюции и одновременно приобретение студентами определенных навыков анализа произведений искусства с использованием некоторых искусствоведческих методических приёмов.

Задачи дисциплины:

Ввиду исключительной обширности материала истории мировой художественной культуры возникает необходимость строгого его отбора. Представляется вполне логичным сделать основной акцент на изучении материала, главным образом, европейского искусства. Кроме того, особое внимание уделяется взаимодействию изобразительного искусства и архитектуры, а также прикладному искусству, что исключительно важно для формирования представления о цельности типа культуры и стиля эпохи.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

История русского и зарубежного изобразительного искусства

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

История зарубежного кино

Музыка в кино

Основы кинорежиссуры

Звуковое решение фильма

Теория и практика монтажа

Основы кинооператорского мастерства

Проектная практика

Компьютерная графика в кино

Организация Post Production

Спецэффекты в кино

Мастерство художника фильма

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности.

ОПК-3.1 — Анализирует динамику и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса.

Знает: основные исторические и современные тенденции развития культурного процесса

Умеет: выявлять проблематику в сфере производства и дистрибуции произведений искусства

Владеет: навыками использования произведений искусства в анализе профессиональной деятельности

ОПК-6 — Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте.

ОПК-6.2 — Анализирует произведения различных видов искусств с учетом их специфики и методов изучения.

Знает: основные понятия теории искусств; историю становления истории искусств

Умеет: анализировать произведения искусства и памятники архитектуры в широком культурно-историческом контексте

Владеет: основной терминологией в области теории и истории искусств

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-4 — Способен применять закономерности развития киноиндустрии для организации художественно-творческой деятельности.

ПК-4.1 — Использует при реализации творческих замыслов закономерности развития киноиндустрии и специфики выразительных средств различных видов искусств.

Знает: ключевые аспекты религиозных, философских, эстетических идей конкретного исторического периода

Умеет: применять эстетические, философские идеи конкретного исторического периода в научно-исследовательской деятельности

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 135 астроном. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 53 час.

самостоятельная работа: 82 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	Итого
Лекции	24	24
Практические	24	24
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	57	57
Самостоятельная работа во время сессии	25	25
Итого	133	133

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основы теории искусства

Тема 1. 1. Художественная культура и искусство в целостной системе культуры

Понятия искусства и художественной культуры. Место искусства и других сфер художественной культуры в жизни общества. Искусство в системе культуры: специфическое значение и многообразные функции. Художественная и эстетическая деятельности в истории мировой культуры. Проблема объяснения природы художественной деятельности: искусство как способ познания, искусство как генератор ценностных образцов, искусство как средство идейного общения. Художественность и утилитарность в генезисе искусства. Искусство как мастерство. Искусство и техника. Серьезное и легкое искусство.

Эстетическая природа и социальные роли художественной культуры. Внешние границы и внутренние грани феномена искусства. Искусство и эстетическое сознание. Эстетические ценности в искусстве. Категории эстетического и художественного.

Искусство и другие формы сознания. Концепции специфической роли искусства. Проблема художественной правды. Взаимодействие искусства и других форм сознания. Искусство и нравственность, искусство и воспитание.

Система выразительности художественного творчества - языковая система видов художественной деятельности и искусства. Произведение искусства. Художественная образность. Искусство и воображение. Художественное творчество. Художественное восприятие и понимание. Условность в искусстве: художественная дистанция, наивное искусство, художественная иллюзия. Эстетика практического творчества и искусство. Особенности фольклора и популярного искусства.

Тема 1. 2. Система видов, жанров и родов художественного творчества

Многообразие типов художественной выразительности. Вид искусства как исторически определенная система художественных выразительных средств. Своеобразие художественной образности и языка искусства в различных видах искусства. Проблема природы существования различных видов искусства. Виды искусства как различные способы художественного мышления. Проблема систематизации видов искусства в искусствознании и эстетике. Единство художественного мышления и система видов искусства. Общехудожественные категории выразительности и аспекты взаимодействия видов искусства. Феномен художественного синтеза. Синтетические виды искусства.

Понятие жанра в искусстве. Своеобразие жанрового деления в различных видах искусства. Жанр как тематическая генерализация. Жанр как носитель функциональной уместности искусства. Взаимодействие жанров различных видов искусства. Жанр и художественный стиль. Трансформация и переосмысление жанров. Истоки художественных жанров. Специфика жанровой выразительности.

Три рода творчества в различных видах искусства. Феноменология авторской позиции в искусстве. Автор и герой в художественном тексте. Стилистические и ценностно-эстетические особенности родов творчества в искусстве. Исторические истоки эпоса, драмы и лирики. Взаимодействие родов творчества в развитии искусства.

Раздел 2. История мировой художественной культуры: страны и эпохи

Тема 2. 1. Искусство Древнего мира. Искусство и культура Востока.

Первобытная культура и формирование художественной деятельности. Концепции возникновения искусства: магическая, трудовая, мифологическая и др. Проблема идентификации истоков искусства. Древнейшие памятники художественной деятельности. Этапы эволюции художественной деятельности в первобытную эпоху. Синкретизм, многофункциональность и синкретичность первобытного искусства.

Первобытная магия и мотивы художественной деятельности. Древняя мифология и художественная выразительность. Первобытная религия и ритуал в формировании художественной деятельности. Эпос и его эстетическое значение.

Первобытное искусство и традиционный фольклор. Традиционная художественная культура народов Сибири.

Искусство цивилизаций Ближнего Востока: Месопотамия, Египет, Палестина, Персия
Зарождение древних цивилизаций и профессионализация искусства. Древнейшие города. Своеобразие древних культур Ближнего Востока. Роль религии и культового ритуала.

Периодизация египетского искусства. Виды искусства в Древнем Египте. Египетская мифология и тематика искусства. Художественный канон и погребальный ритуал. Египетская архитектура. Пирамиды, храмы. Египетская скульптура. Стиль искусства периода Амарны (Ахетатона). Египетская поэзия. Книга мертвых. Памятники древнеегипетского искусства.

Мифология Междуречья и искусство. Древнейшие города Месопотамии. Архитектура и скульптура. Своеобразие стиля. Влияние художественной традиции Междуречья. Искусство городов Персидской державы.

Библия как памятник художественной культуры. Архитектура и искусство Древнего Израиля.

Искусство и традиционная культура Востока: Индия, Китай, Япония, страны ислама

Истоки культуры Индии. Древнейшая цивилизация Индостана и образцы ее искусства. Арийское переселение, ведическая культура и памятники художественного творчества X – III вв. до н.э. Эпосы Махабхарата и Рамаяна. Роль Буддизма в Индии. Формирование древнеиндийской архитектуры и скульптуры. Сюжеты древнеиндийской скульптуры. Пещерные храмы - чатьи. Настенная живопись. Индуистская тематика в искусстве. Сочинения по эстетике и теории искусства. Теория художественной эмоции. Традиционное искусство танца. Традиционная индийская музыка.

Памятники искусства Цейлона, Индокитая, Индонезии. Южноазиатский тип культуры и своеобразие искусства Индии и соседних стран.

Формирование культуры исламского мира. Литература. Культовая архитектура и декор. Традиционная арабская музыка.

Исламское завоевание Индии и формирование оригинальной индо-мусульманской архитектуры. Тадж-Махал.

Истоки традиционной китайской культуры. Значение искусства в традиционной китайской культуре. Роль конфуцианства и даосизма в установлении художественных приоритетов традиционного Китая. Китайская живопись: жанры, мотивы, техника. Школы искусства в истории китайской культуры. Метод художественного творчества. Графика и каллиграфия. Традиционная китайская поэзия: пейзажная лирика, мотивы ностальгии. Особенности поэтического мышления. Традиционное китайское искусство и современность.

Сфера влияния китайского искусства: Корея, Вьетнам, Япония.

Формирование традиционного искусства Японии. Духовные истоки традиционной эстетики и искусства. Значение дзен-буддизма. Деревянные храмы. Садовое искусство и скульптура. Традиционная живопись. Своеобразие японской поэзии. Проблема взаимодействия культурной и художественной традиции и западного стиля жизни.

Тема 2. 2. Искусство и художественная культура Античности и Средневековья.

Искусство и культура Греции и Рима.

Античная цивилизация: историческая эпоха в контексте культурной типологии. Истоки Древнегреческой культуры. Критская и микенская культуры и их художественное наследие (19-10 вв. до н.э.). Гомеровский период (9-8 вв. до н.э.). Эпическая литература. Древнегреческая мифология и искусство. Истоки видов искусства: архитектура, скульптура, театр, поэзия, музыка. Эстетические ценности и образцы греческого искусства. Периодизация греческого искусства: архаика (7-6-вв. до н.э.), ранняя и поздняя классика (5-4 в. до н.э.), эллинизм (4-1 вв. до н.э.). Выдающиеся греческие авторы и их творения.

Своеобразие древнеримской культуры и искусства. Этруское и греческое влияние. Формирование собственного стиля - период республики (5-1 вв. до н.э.). Искусство эпохи империи (1 в. до н.э. - 3 в. н.э.). Развитие классических образцов. Древнеримская архитектура и развитие техники строительства. Древнеримский скульптурный и живописный портрет. Фресковая живопись. Литература Древнего Рима. Эволюция античного театра. Трансформация

стиля в позднеантичный период (3 в. н.э.).

Искусство и художественная культура Византии

Христианство в культуре Европы. Богослужебный синтез искусств. Наследие Античности и влияние Востока. Христианские образы в искусстве. Храмовое зодчество Византии. Иконопись. Иконоборчество и иконопочитание. Христианский символизм искусства. Византийский иконописный канон. Сюжеты и образы византийской иконописи. Стиль и школа византийской иконописи. Выразительный язык иконописи. Мозаики и фресковые росписи. Государство и придворное искусство.

Византийская литература и церковная поэзия. Церковное пение православной традиции. Музыкальная культура Византии. Декоративное и ювелирное искусство.

Значение и влияние византийской художественной традиции.

Искусство и художественная культура западноевропейского Средневековья

Общехристианские истоки культурного развития Запада и Востока Европы. Византийское влияние на Западе в VI - X вв. Римские и варварские истоки. Каролингское возрождение. Романский стиль в архитектуре и живописи. Литература раннего западного Средневековья.

Католическая церковь и рыцарская культура в формировании западноевропейской цивилизации и искусства. Значение крестовых походов в эволюции стиля жизни и искусства. Строительство готических соборов. Готический стиль в искусстве. Готика во Франции. Готика в Англии и Германии. Готика в Чехии и Польше. Готика в Испании. Готические мотивы в Италии. Поздняя готика. Готическая живопись.

Литература на национальных языках. Развитие западноевропейской музыки в IX - XV вв. Григорианский хорал. Органная музыка. Возникновение нотной записи. Хоровая полифония строгого стиля. Особенности рыцарской и народной художественной культуры Средневековья. Карнавалы, народные художественная культура.

Тема 2. 3. Европейское искусство эпохи возрождения.

Исторические и культурные обстоятельства эпохи Ренессанса. Трансформация мировоззрения: гуманизм и новая эстетика. Этапы предвозрождения и раннего ренессанса. Значение античных источников и образцов. Кватроченто. Мазаччо. Джотто. Фра Беато Анджелико. Мантенья. Особенности творчества Сандро Боттичелли.

Высокое Возрождение. «Титаны Возрождения». Живопись. Обновление тематики и стиля. Леонардо да Винчи: Воззрения на значение живописи. Искусство и наука. Открытие оптической перспективы и светотени: стилистический и мировоззренческий переворот. Особенности живописного стиля Рафаэля и Микеланджело.

Скульптура: Донателло. Бенвенуто Челлини. Микеланджело. Архитектура: Купольные храмы и палаццо. Брунеллески, Микеланджело, Браманте. Позднее Возрождение. Венецианская школа: Джорджоне, Тициан, Веронезе.

Тенденции Ренессанса в Северной Европе. Реформация и искусство. Дюрер. Босх.

Развитие литературы и театра эпохи Ренессанса. Данте. Петрарка. Сервантес. Шекспир. Музыкальная культура европейского Ренессанса. Флорентийская академия музыки.

Тема 2. 4. Искусство и художественная культура Европы XVII - XIX вв.

Мироощущение и эстетические ценности барокко. Эволюция стиля барокко в конце XVI - XVII вв. Гротеск, Рокайль, Рококо. Архитектура барокко. Живопись эпохи барокко. Фламандская школа. Рубенс. Ван Дейк. Голландская школа живописи. Пейзаж, портрет, интерьер, бытовой жанр. Брейгель. Вермеер. Рембрандт. Эль Греко. Литература эпохи барокко. Маньеризм. Музыкальная культура эпохи барокко: развитие полифонического стиля, оперный спектакль.

Классицизм в искусстве XVII - XVIII вв. Рационализм и нормативная эстетика. Французский драматический театр. Архитектура классицизма. Живопись. Н.Пуссен. Испанская живопись. Веласкес, Рибера. Классическая скульптура. Музыкальный театр в Европе XVII - XVIII вв. Венская музыкальная классика. Сентиментализм в различных видах искусства.

Идеи Просвещения и искусство. Литература французского Просвещения. Английское Просвещение. Хогарт. Развитие реалистических тенденций и бытовой жанр. Английская

портретная школа. Немецкое Просвещение: Шиллер и Гете. Искусство конца XVIII в. Французское искусство республики и империи. Давид. Стиль ампир. Гойя. Предромантические тенденции.

Философия и эстетика романтизма. Взлет художественной культуры в странах Европы. Формирование национальных школ искусства. Интерес к фольклору, Средневековью. Революционные и традиционалистские тенденции в искусстве романтизма. Романтическая поэзия. Европейские композиторы-романтики: преобразование музыкального стиля, программность в музыке, национальная ориентация, стремление к синтезу искусств. Бетховен, Шопен, Лист, Вагнер, Григ, Брамс. Оперное искусство в XIX в. Романтизм в живописи: Энгр, Делакруа. Поздний романтизм и декаданс в искусстве.

Реализм в европейской литературе, живописи, музыке. Диккенс, Флобер, Бальзак. Курбе.

Классические тенденции в искусстве XIX в.: архитектура, скульптура, живопись. Историческая и мифологическая живопись. Салонное искусство.

Импрессионизм в живописи, скульптуре, музыке. Моне, Ренуар, Писарро, Роден, Дебюсси, Равель.

Тема 2. 5. Русское искусство

Древнерусская культура и искусство.

Истоки древнерусской культуры. Славянские языческие традиции и художественная культура Руси. Образы славянской мифологии в традиционном русском фольклоре. Традиции строительства, украшения жилья и одежды. Принятие христианства и византийское влияние. Древнерусская письменность и литература. Храмовое зодчество: византийская модель и формирование оригинального образа. Русские церкви домонгольского периода. Рельефная скульптура Древней Руси. Стиль московской архитектуры XIV - XVII вв. Древнерусская живопись. Своеобразие русской иконы. Фресковые росписи. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. «Богословие в красках». Выразительный язык русской иконописи. Иконописные школы древнерусских городов.

Древнерусская музыка и церковное пение. Трансформация византийского октоиха. Знаменное пение.

Западное влияние в русском искусстве. Книжное и ювелирное искусство. Западное влияние в живописи и музыке в XVII в. Барочные мотивы в архитектуре XVII в.

Развитие русского искусства и художественной культуры в XVIII - XX вв.

Влияние западной школы и формирование национального искусства России Нового Времени. Итальянцы в русском искусстве: Б.Растрелли, Трезини, Росси. Русское барокко. Русская архитектура рубежа XVIII - XIX вв. Баженов, Воронихин, Камерон. Русский скульптурный портрет. Шубин. Русский живописный портрет XVIII в. Формирование русского театра. Русская музыка XVIII в. Ведель, Бортнянский, оперные композиторы.

XIX век: расцвет русского национального искусства. Русская литература. Романтическая и реалистическая живопись. Кипренский, Брюллов, Венецианов, Иванов. Народная художественная традиция как исток профессионального творчества в XIX в. Идеи национальной самобытности в культуре и искусстве. Славянофильство в литературе и искусстве. Стасов. Композиторы «могучей кучки». Русская романтическая музыка. Чайковский. Реализм в русской литературе и искусстве. Толстой, Достоевский. Товарищество передвижных выставок. Куинджи, Айвазовский, Репин, Серов. Васнецов. Поленов. Импрессионистические веяния в русской живописи. Коровин, Грабарь.

Рубеж XIX - XX вв. – «серебряный век» русского искусства. Символизм в поэзии, живописи, музыке. Врубель. Объединение «Мир искусства». Стилизаторские тенденции. Рерих. Феномен меценатства и развитие искусства. Архитектура рубежа веков. Русский модерн. Стремление к синтезу искусств. Русский театр начала XX века. Скрябин. Дягилев и русские сезоны в Париже. Мировое значение русского искусства XIX - начала XX вв. Влияние русской классической художественной школы в отечественном искусстве XX века.

Искусство и массовая художественная культура советского времени.

Тема 2. 6. Тенденции мирового художественного развития в XX в.

Модернизм как общехудожественное явление первой половины XX века. Модернизм в культуре и в искусстве. Модернистские течения в живописи начала XX века. Декаданс и стиль модерн среди истоков художественного модернизма. Постимпрессионисты: Сезанн, Ван Гог. Парижская школа начала века. Фовисты. Кубисты. Немецкий экспрессионизм. Итальянские футуристы. Русские авангардисты: В.Кандинский, К.Малевич. Модернистские явления в литературе и в музыке 1910-1950 гг. Конструктивизм в архитектуре. В. Гропиус и его «Баухауз». Ле Корбюзье - экспериментатор в архитектуре. Сюрреализм как идейно-художественное направление.

Реалистические тенденции в литературе, живописи, музыке середины XX вв. и их особенности. Идеологический модернизм и социалистический реализм. Трагические темы серьезного искусства и его средства.

Искусство и художественная игра. Стилизация и полистилистика. Опыты дадаистов. Авангардистские опыты в музыке 1950-1980 гг. Искусство и новые технические средства. Постмодернизм в искусстве 1960-2000 гг. Реди-мейд, Боди-арт, ремейк. Хешпенинг и эстетические акции.

Художественный синтез в XX в. Театр. Развитие кинематографа. Роль СМИ - прессы, радио и телевидения в формировании облика популярного искусства. Искусство и массовая культура. Роль развития средств массовой коммуникации. Феномен китча в искусстве XX в. Художественное и быденное сознание в культуре XX в. Зрелищность и развлекательность популярного искусства. Массовая культура и эволюция языка художественного творчества

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Основы теории искусства	3	0	0	0	0	0	3
1.1	Художественная культура и искусство в целостной системе культуры	1,5	0	0	0	0	0	1,5
1.2	Система видов, жанров и родов художественного творчества	1,5	0	0	0	0	0	1,5
2	История мировой художественной культуры: страны и эпохи	21	0	0	24	0	0	45
2.1	Искусство Древнего мира. Искусство и культура Востока.	3	0	0	0	0	0	3
2.2	Искусство и художественная культура Античности и Средневековья.	3	0	0	4,5	0	0	7,5
2.3	Европейское искусство эпохи возрождения.	4,5	0	0	6	0	0	10,5
2.4	Искусство и художественная культура Европы XVII - XIX вв.	3	0	0	6	0	0	9
2.5	Русское искусство	4,5	0	0	6	0	0	10,5
2.6	Тенденции мирового художественного развития в XX в.	3	0	0	1,5	0	0	4,5
	ВСЕГО	24	0	0	24	0	0	48

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История и теория искусства» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Искусство и художественная культура Античности и Средневековья.	4,5
2	Европейское искусство эпохи возрождения.	6
3	Искусство и художественная культура Европы XVII - XIX вв.	6

4	Русское искусство	6
5	Тенденции мирового художественного развития в XX в.	1,5

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «История и теория искусства».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на практических занятиях, развернутые ответы на вопросы.	3
контрольная работа	3
присутствие на занятиях	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии) контрольной работы

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

В чем заключается семиотический метод искусствоведения:

Психоанализ

=Изучение знаков и их значения

Поиск религиозного смысла в искусстве

Символы, их роль при создании художественного образа:

имеют только религиозный оттенок и отделено от общей эстетики

предназначены для внутреннего пользования и носят информативный характер

=имеют непосредственную взаимосвязь с художественным образом

Основной конструктивный элемент романской архитектуры:

окно

=стена

решетки

Первый греческий иконописный мастер на Руси?

Дионисий

=Ф. Грек

С. Ушаков

Период возникновения стиля модерн?

1900 – е гг

1910 г.

=1880-е гг

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Контрольная работа выполняется в форме реферата

1. Палеолит. «Палеолитические Венеры», пещерная живопись. Пещеры Альтамира, Ласко, Фон де Гом, Нью.
2. Мезолит. Неолит: наскальная живопись ущелья Вальторта, Когула, искусство бушменов, Тассилин-Анжер, петроглифы Белого моря и Западной Сибири
3. Культура и искусство эпохи железа и бронзы (Мегалиты. Майкопский курган. Кобанская культура. Гальштаттский период).
4. Культура и искусство древних скифов и народов Алтая (курганы Прикубанья и Поднепровья. Пазырыкские курганы).
5. Культура и искусство Древнего Египта. «Искусство для мертвых».
6. Архитектура Древнего Египта. Пирамиды и колонны.
7. Фивы. Храм в Дейр эль-Бахри. Храмы Луксора и Карнака.
8. Амарнский период. Скульптурные портреты Нефертити. Гробница Тутанхамона.
9. Искусство Крита. Кносский дворец, Минойская керамика. Фрески Тавротакапсии. Искусство о. Фера. Святилище дам. Фрески Акротири.
10. Микенский акрополь. Керамика. Львиные ворота. Гробница Агамемнона.
11. Геометрика. Керамика. Архаика. Ордерная система. Храмы Посейдона, Цереры в Пестуме, Аполлона в Дельфах. Скульптура: коры и курсы.
12. Вазопись. Типы греческих ваз. Храм Зевса в Олимпии. Вотивы. Скульптор Мирон. Акрополь. Парфенон. Скульпторы Скопас, Пракситель, Леохар.
13. Искусство эпохи эллинизма. Александрийский маяк. Скульпторы Полиевкт, Агесандр. Пергамский алтарь. Венера с о. Мелос.
14. Искусство этрусков. Гробницы, саркофаги. Каноны. Бронзовая пластика.
15. Искусство Древнего Рима. Искусство эпохи республики. Форум романум. Акведуки. Помпеи-Вилла мистерий.
16. Искусство ранней империи. Гробницы. Статуи императоров. Вилла Адриана. Арка Тита. Колизей.
17. Искусство поздней империи. Форумы Веспасиана, Нервы, Августа, Цезаря, Траяна. Колонна Траяна. Пантеон. Конные статуи. Архитектура римских провинций.

18. Общие принципы византийского искусства. Религия и искусство. Символика византийского храма
19. Эпоха Константина Великого и Юстиниана I. «Второй Рим». Мозаики мавзолея Галлы Платидии, церковь Сан-Витале в Равенне, Церковь Сант-Аполинаре Нуово. Собор Св. Софии в Константинополе.
20. «Македонский ренессанс». «Искусство книги: миниатюры, заставки, буквицы».
21. Мозаики собора Св. Софии в Константинополе, собора в Чефалу. Эмали.
22. Поствизантия и время Палеологов. Синай, Афон. Мозаики. Миниатюры. Прикладное искусство. Искусство книги.
23. Искусство варварских королевств. Гробница Теодориха. Прикладное искусство. Искусство книги.
24. Искусство империи Каролингов. Капелла в Аахене. Монастырь в Лорше. «Дворцовая Академия» Карла Великого. Монументальная живопись. Книжная миниатюра.
25. Искусство Оттоновской империи. Собор в Гильдесгейме.
26. Принципы романской архитектуры. Франция: монастырь в Ключи
27. Германия: соборы в Шпейере, Вормсе. Италия: Пьяцца деи Маракколи в Пизе. Испания: замок Алькасар.
28. Готический собор. Франция: Нотр-Дам де Пари, собор в Шартре, Реймсе, Амьене. Витражи.
29. Готическое искусство Центральной Европы: Собор Св. Вита в Праге.
30. Православие и культура древней Руси. Православный храм.
31. Архитектура Киевской Руси. Десятинная церковь, собор Св. Софии в Киеве. Спасо-Преображенский собор в Чернигове
32. Новгородская архитектура XI-XV столетий. Софийский собор. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Детинец. Малые храмы Новгорода.
33. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли. Церкви Владимира, Переславля-Залесского, Боголюбова, Юрьева-Польского. Белокаменная резьба.
34. «Умозрение в красках». Монументальная живопись. Киев. Мозаика и фрески Св. Софии.
35. Вера и творчество Феофана Грека.
36. Московское государство. Андрей Рублев. Дионисий.
37. Русские иконы древнейшего периода /XI-XIII в.в./. Византийские мастера, Новгородская, Псковская школы.

38. Иконопись периода «собирания земель» /XIV—XV/. Новгородская, Псковская, Московская школы. Икона Владимирской Божией Матери.
39. Иконопись XVI века. «Церковь воинствующая».
40. Иконопись XVII века. Симон Ушаков. Ярославские мастера.
41. Искусство древнерусской книги. Миниатюра, заставка, буква. Стили русского книжного орнамента.
42. Московский Кремль конца XV-XVII веков. Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, церковь Ризположения, Великокняжеский дворец, Ивановская колокольня. Кремлевские укрепления. Кремлевские постройки XVII столетия.
43. Шатровое зодчество. Церковь Вознесения и Вознесенский храм в Коломенском. Шатровые храмы XVI—XVII веков: церковь Рождества Богородицы в Путинках, церковь Ильи Пророка в Ярославле.
44. Благовещенский собор в Муроме. Церковь Покрова на рву /Собор Василия Блаженного/.
45. Памятники русской архитектуры XVII века. Купеческие храмы. Гражданская архитектура XVII века.
46. Архитектурные вкусы времен патриарха Никона. Московское барокко.
47. Церковь Санта-Кроче и собор Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции. Арнольдо ди Камбио, Джотто.
48. Джованни и Никколо Пизано. Кафедры собора и баптистерии в Пизе.
49. Чимабуэ, Джотто, Симоне Мартини. Мастера проторенессанса.
50. Архитектура Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта-Мария дель Фьоре, капелла Пацци во Флоренции. Палаццо. Архитектура Венеции.
51. Скульптура раннего возрождения: Донателло, Лоренцо Гиберти.
52. Живопись Томмазо Мазаччо, Паоло Учелло, Андреа дель Кастаньо, Бенедетто Гоццолли, Филиппо Липпи, Пьеро делла Франческа, Джованни Беллини, Андреа Мантенья, Сандро Боттичелли.
53. Донато Браманте-Темпьетто, собор Св. Петра в Риме.
54. Творчество Леонардо да Винчи.
55. Живопись Рафаэля.
56. Скульптура Микеланджело.

57. Венецианская живопись 16 века; Джорджоне, Тициан.
58. Архитектура Андреа Палладио.
59. Живописные полотна: Паоло Веронезе, Тинторетто.
60. Искусство маньеризма. Парамиджанино, Понтормо, Бронзино.
61. Искусство Нидерландов. Скульптура. Клаас Слютер. Миниатюрная живопись Братья Лимбург.
62. Возникновение масляной живописи. Робер Кампен. Ян Ван Эйк. Гентский алтарь. Рогир Ван дер Вейден. Гуго Ван дер Гус, Дирк Боутс, Ганс Мемелинг,
63. Мастера северного возрождения. Иероним Босх. Питер Брейгель старший.
64. Творчество: Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах Старший, Ганс Гольбейн Младший..
65. Мастерство гравюры.
66. Стилль барокко. Архитектура. Дж. Б. Да Виньола, Дж. Делла Порта, Карло Мадерна, Фр. Борромини, Лоренцо Бернини.
67. Болонская академия. Микеланджело да Караваджо
68. Эль Греко, Хусепе Рибера, Фр. Сурбаран, Диего Веласкес. Б.Э. Мурильо. Музей Прадо в Мадриде
69. Искусство Фландрии. Питер Пауль Рубенс. Антонис Ван Дейк.
70. Искусство Голландии. Франс Хале. Групповой портрет.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерные вопросы к экзамену

1. Понятия художественной культуры и искусства: единство и различия
2. Искусство и художественная деятельность в системе культуры.
3. Художественный образ как основа произведения искусства.
4. Искусство и другие формы сознания: политика, религия, философия
5. Искусство как способ познания и преобразования мира. (Искусство и наука, искусство и техника).
6. Система видов художественной деятельности.
7. Роды и жанры художественного творчества; их особенности в разных видах искусства.
8. Прикладное искусство и дизайн в системе художественно-эстетического творчества.
9. Своеобразие фольклора – народного художественного творчества.
10. Особенности синтетических и сценических видов искусства.
11. Художественная деятельности в первобытную эпоху. Проблема зарождения искусства.
12. Искусство и художественная культура Египта и Древних стран Передней Азии.
13. Искусство и традиционная культура Китая Японии.
14. Искусство и традиционная культура стран Южной Азии и исламского мира.
15. Ценности и достижения античного искусства и его историческое значение.
16. Мифология, литература, театр в художественной жизни античного мира.
17. Развитие античной архитектуры и изобразительного искусства.

18. Особенности искусства Древнего Рима.
 19. Христианство и художественная культура средневековой Европы.
 20. Этнические традиции в художественной жизни европейского Средневековья. Народная и рыцарская культура.
 21. Романский и готический стили в искусстве Средневековья.
 22. Особенности искусства Возрождения на юге и севере Европы.
 23. Художественные направления в европейском искусстве XVII - XIX: барокко, классицизм вв.
 24. Идеи и художественные образы искусства эпохи Просвещения.
 25. Музыка, литература, театр и формы взаимодействия искусств в 17 - 20 вв.
 26. Художественные идеи романтизма и реализма в различных видах искусства 19 в..
 27. Импрессионизм в искусстве конца XIX в.
 28. Истоки и традиции древнерусского искусства и культуры.
 29. Достижения и особенности древнерусской художественной культуры 11-16 вв.
 30. Русское зодчество живопись и скульптура 18-20 вв.
 31. Русское искусство XIX в. Романтизм и реализм.
 32. Взаимодействие искусств в русской культуре XVIII - XX в.
 33. Особенности развития отечественного искусства в XX в.
 34. Модернистские направления в искусстве XX в.
- Постмодерн и массовая культура в художественной жизни современности

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Активная работа на практических занятиях, развернутые ответы на вопросы.	2	16	32
Контрольная работа	22	1	22
Присутствие на занятиях	1	16	16
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Кирьянова Н. В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Кирьянова. – 3-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014 – 470 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://ibooks.ru/reading.php?productid=341561>
2. Гнедич, П.П. История искусства с древнейших времен [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 500 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/32036/#4>
3. Мировая художественная культура [Текст] : учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / Б. А. Эренграсс [и др.] ; ред. Б. А. Эренграсс. - М. : Высшая школа, 2001. - 767 с
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Архипова, О. В. Мировая культура и искусство [Текст] : учебное пособие для вузов / О. В. Архипова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2016. - 185 с. - Библиогр.: с. 182
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Вишняков С. А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство : учеб. пособие / С. А. Вишняков. – М. : ФЛИНТА : 2012. – 64 с. – (Русский язык как иностранный). – Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://ibooks.ru/reading.php?productid=25375>
6. Винкельман, И. И. История искусства древности [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 788 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/46382/#1>
7. Дворжак, М. История искусства как история духа [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 369 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/51636/#1>
8. Бернштейн, Б. Визуальный образ и мир искусства [Текст] : исторические очерки / Б. Бернштейн. - СПб. : ИД Петрополис, 2006.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Ильина, Т. В. История искусств [Текст] : отечественное искусство : учебник / Т.В. Ильина. - 3-е изд., переработ. и доп. - М. : Высшая школа, 2000. - 407 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Российский институт истории искусств <http://artcenter.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История и теория искусства» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины. Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, использование литературы, приведенной в РП;
- подготовку по вопросам и заданиям, приведенным в РП.

Цель лекционных занятий состоит в системном представлении дисциплины в доступной для понимания и логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенные в РП.

Цель практических занятий - развитие у студентов навыков практической работы с информацией, получение навыка использования терминологии при анализе произведений литературы и искусства в целом.

В состав практических занятий включаются:

- методика проведения практических занятий, которая включает план проведения занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- подготовка докладов (сообщений) в рамках, предусмотренной РП, темой.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности, позволяющей накапливать теоретические знания, умения и навыки в их практическом применении.