

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
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

**«История изобразительного искусства и
архитектуры»**

Наименование ОПОП: Режиссер игрового кино- и телефильма

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: филологии и истории искусств

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 68,7 час.

самостоятельная работа: 111,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятиях	3,4
доклад	3,4
посещение занятий	3,4
творческое задание	3,4
тест	3,4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2
зачет с оценкой	3

Рабочая программа дисциплины «История изобразительного искусства и архитектуры» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Режиссер игрового кино- и телефильма» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

Махо О.Г., доцент кафедры филологии и истории искусств, кандидат искусствоведения
Сурикова А.С., доцент кафедры филологии и истории искусств

Рецензент(ы):

Цветаева М.Н., профессор, д-р культурологии

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры филологии и истории искусств

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

А. М. Антонов

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:

приобретение научных представлений о природе и сущности изобразительного искусства; художественно-эстетическое развитие личности обучающегося на основе приобретенных знаний в области истории изобразительного искусства и архитектуры.

Задачи дисциплины:

Приобретение знаний основных этапов развития изобразительного искусства и архитектуры, художественных школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве и архитектуре.

Изучение основных закономерностях развития изобразительного искусства.

Усвоение базовых сведений о видах и жанрах изобразительного искусства.

Изучение типологической разницы художественных стилей различных эпох.

Изучение изобразительного искусства в его синтезе и взаимодействии с архитектурой и прикладным искусством.

Приобретение навыков анализа произведений изобразительного искусства и архитектуры с использованием некоторых искусствоведческих методологических приемов.

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:

Музыкальная литература

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

Семинар по кинематографии

Современная отечественная литература

Музыка в кино

Анализ современного фильма

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

ОПК-1.1 — Определяет виды художественной культуры, анализирует направления развития в историческом контексте.

Знает: основные этапы истории становления и развития изобразительного искусства и архитектуры

Умеет: определять жанровые особенности произведений изобразительного искусства; анализировать эволюцию развития стилей и их диалектического взаимодействия

Владеет: основами исторического, историко-культурного и искусствоведческого методов анализа произведений изобразительного искусства, основами анализа жанровых особенностей произведений

ОПК-3 — Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.

ОПК-3.1 — Имеет представление об основных творческо-биографических данных, анализирует произведения мастеров литературы и искусства.

Знает: основные биографические сведения о наиболее значительных мастерах изобразительного искусства и архитектуры различных эпох от античности до XXI века, и особенности их творческой манеры

Умеет: анализировать как основные произведения крупных мастеров, так и типичные работы рядовых художников, позволяющие судить о стилях эпох и главных направлениях изобразительного искусства

Владеет: приёмами и методами искусствоведческого анализа индивидуальных особенностей творчества художников и анализа произведений изобразительного искусства

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 68,7 час.

самостоятельная работа: 111,3 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2
зачет с оценкой	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	3	Итого
Лекции	16	16	32
Практические	16	16	32
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	33,5	65	98,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	8,6	12,8
Итого	71,7	107,6	179,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. История русского изобразительного искусства

Тема 1. 1. Византийское искусство и Древняя Киевская, Владимиро-Суздальская Русь.

Преимущественное влияние византийской культуры и искусства на культуру искусство Киевской Руси. Древние русские города: Старая Ладога, Новгород, Псков и др. Монастырское строительство. Храмовая архитектура Новгорода, Пскова, Суздаля, Ростова Великого. Новгородская иконописная традиция и ее связи с Византией. Иконописные образы Феофана Грека.

Тема 1. 2. Искусство Московской Руси.

Архитектура Московской Руси. Московский кремль. Крепостное зодчество: Ивангород, Копорье, Старая Ладога. Творчество Андрея Рублева как вершина русского иконописного искусства. "Троица" Андрея Рублева, подробный разбор. Творчество Андрея Рублева и Дионисия в контексте культуры Московской Руси

Тема 1. 3. Искусство Русского государства XVII-XVIII вв.

Особенности культуры и искусства русского государства в 17 столетии. Монастырское строительство в 17 столетии на Руси. Иконописное творчество Симона Ушакова. Деградация иконописной традиции в 17 веке. Оружейная палата в Москве как сокровищница русских царей. Деятельность Петра Великого и новые веяния в русском искусстве. Ориентация на Запад. Строительство Санкт-Петербурга. Учреждение Петром Великим пенсионерства для одаренных молодых художников. Подражательный характер русского искусства в начале XVIII в. Учреждение академии художеств в правление Екатерины II. Русская архитектура XVIII в. Русская живопись XVIII в.

Тема 1. 4. Русский классицизм первой четверти XIX века

Русский классицизм первой четверти XIX века – стиль империи, объединивший все виды искусств. Историческая живопись Ф.Бруни, Г.Угрюмова, А.Иванова. Классические ансамбли Санкт-Петербурга. К.Росси, А.Захарова, А.Воронихина

Тема 1. 5. Романтизм в русском искусстве

Возникновение романтизма. Творчество О.Кипренского. Русский романтический пейзаж в творчестве С.Щедрина, М.Лебедева, Ф.Алексеева. К.Брюллов – классицист и романтик. Творчество А.Иванова

Тема 1. 6. Искусство второй половины XIX века.

«Передвижничество». Новые взгляды на искусство второй половины XIX века. Творчество Н.Ге, И.Репина, В.Сурикова. Национальные черты русского пейзажа в творчестве А.Куинджи, И.Шишкина, И.Левитана. Особенности исторического жанра второй половины XIX столетия (В.Суриков, Г.Семирадский, В.Поленов)

Тема 1. 7. Русское искусство рубежа XIX-XX веков.

Русская архитектура стиля модерн. Русская живопись стиля модерн. Прикладное искусство модерна. Русское искусство рубежа XIX-XX веков как культурный пласт, оказавший влияние на европейские художественные течения XX века. Художественное объединение «Мир искусства» (А.Бенуа, К.Сомов, Л.Бакст, В.Серов, А.Головин). «Русские сезоны» в Париже. Модерн (Ар Нуво) – последний из художественных стилей, объединивший все виды изобразительного искусства. Символизм в живописи: М.Врубеля, В.Борисова-Мусатова, Н.Рериха.

Тема 1. 8. Импрессионизм и постимпрессионизм в русском искусстве

Импрессионизм и постимпрессионизм как завершение собственно живописных течений в русском искусстве начала XX столетия (В.Серов, К.Коровин, М.Ларионов, Н.Гончарова). Сезаннистские искания Л.Канчаловского, М.Машкова, А.Лентулова. Творчество В.Кандинского. Конструктивизм – течение 20-х годов. Новейшие искания, устройство нового художественного мира. Супрематизм К.Малевича. Нефигуративная живопись П.Филонова, контррельефы Н.Татлина. Феномен искусства 1930-1950-х годов, названный советским стилем (ар-деко). Развитие декоративно-пластических форм (В.Мухина)

Тема 1. 9. Советское искусство

Русское искусство 60-х годов, названное критикой искусством «сурового стиля»
Художественное движение «неоисторизма» 70-80-х годов. Взаимовлияние искусств, театрализация в искусстве. Пространственные формы искусства

Тема 1. 10. Русское искусство в эпоху постмодернизма 90-х годов.

Постмодернизм 90-х годов. Московский концептуализм, как художественное течение, сложившееся в 70-80-е годы в формах и приемах сходных с европейским (Г.Брускин, В.Комар, А.Меламед, И.Кабаков). Ленинградские «новые художники». Искусство как среда обитания. Выставочная деятельность. Движение «Митьков» как выражение «свободного стиля», объединяющее иллюзионизм, освобожденный эклектизм, неоклассицизм (Т.Новиков, К.Гончаров, А.Хлобыстин, Д.Егельский, Е.Юфит, Д.Шагин, А.Флоренский). Синтез искусств. Живописно-художественное начало в кинематографе. Работа художника в кино и на телевидении.

Раздел 2. История зарубежного изобразительного искусства

Тема 2. 1. Искусство Древнего Востока

Искусство Двуречья. Географические и климатические особенности Двуречья. Становление общества и культуры, основные этапы истории культуры Двуречья. Ведущая роль архитектуры, храмовое и дворцовое строительство. Рельеф и круглая скульптура. Искусство Древнего Египта

Периодизация культуры Египта, Своеобразие его искусства. Влияние на него религии с её акцентом на заупокойном культе, воздействие социальной иерархии. Сложение канона. Развитие монументального строительства и связанных с ним скульптуры и живописи. Своеобразие египетского портрета, его зависимость от заупокойного культа, его эволюция.

Тема 2. 2. Искусство античного мира

Эгейское искусство. Общее понятие об эгейской и крито-микенской культуре. Характеристика искусства. Дворцовое и крепостное строительство. Фресковая живопись. Керамика и мелкая пластика. Связь со странами Востока. Искусство Древней Греции. Общая периодизация, основные художественные школы - малоазийская, пелопонесская, аттическая. Архитектура, сложение ордерной системы. Круглая скульптура и рельеф. Синтез искусств. Развитие керамики и влияние живописи на вазовую роспись. Создание классического художественного стиля. Идеал в греческом искусстве. Афинский Акрополь как величайшее эстетическое завоевание, Крупнейшие мастера классической скульптуры. Искусство эллинизма как новый этап развития античной культуры, его особенности, синкретизм. Александрийская, пергамская, родосская школы. Роль греческой традиции. Этрусское искусство. Проблема происхождения и языка этрусков. Близость этрусской и греческой культуры. Особая роль заупокойного культа. Этруская архитектура. Живопись, росписи гробниц. Скульптура: храмовая, терракотовые урны, саркофаги. Бронзовое литьё, ювелирное искусство. Искусство Древнего Рима. Формирование римской культуры. Влияние этрусского и греческого искусства. Характерные черты. Рост города и монументальное строительство. Инженерные сооружения. Разработка мотива ордерной аркады. Комплекс Форума Романума, Императорские форумы, грандиозные сооружения императорского времени.

Культ предков как предпосылка развития римского портрета. Этапы развития древнеримского портрета. Монументально-декоративная живопись, памятники Помпеи. Скульптурный рельеф, тема прославления римских побед. Кризис и разложение римской империи. Варваризация стиля и сложение нового. Роль христианства. Место античного, искусства в сложении европейской культуры.

Тема 2. 3. Искусство западноевропейского средневековья

Общая периодизация. Единство стиля и своеобразие национальных школ. Дороманское и романское искусство. Раннехристианское искусство, античная традиция и культура варварских племен. Прикладное искусство. Развитие книжной миниатюры. Романский стиль, ведущая роль архитектуры, роль монастырей как центров формирования романской архитектуры. Монументальная скульптура, рельеф. Обилие монументально-декоративной скульптуры. Готическое искусство. Усиление роли городов, светского начала в готическом искусстве. Доминирующая роль архитектуры, конструктивные новшества. Развитие скульптуры в связи со строительством больших соборов и её роль в общем архитектурном убранстве. Тематика и система размещения скульптур и рельефов. Интерес к нравственному и духовному миру человека. Развитие витража. Книжная миниатюра и развитие светских мотивов.

Тема 2. 4. Искусство эпохи Возрождения

Возрождение в Италии. Раннее развитие городской культуры. Новое восприятие мира и человека, пафос познания. Универсализм культуры Возрождения. Гуманизм как основа развития искусства. Значение античной традиции. Периодизация искусства. Возрождения. Проторенессанс во Флоренции и Сиене. Живопись и скульптура. Реформа Джотто. Раннее Возрождение. Расцвет городов и местных художественных школ. Ведущая роль Флоренции. Смелость эксперимента, изучение перспективы и анатомии. Сандро Боттичелли - крупнейший художник Флоренции конца XV в. Высокое Возрождение и переход ведущей роли в искусстве

от Флоренции к Риму и Венеции. Образ идеального человека и гармоничного мира. Расцвет универсальных талантов: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Джорджоне, Тициан. Архитектура эпохи Возрождения в Италии. Кризис середины XVI века, Позднее Возрождение. Особое место Венеции в этот период. Искусство Северного Возрождения. Отличия искусства северных стран Европы от итальянского Возрождения. Преобладание эмпирических методов над теоретическими системами. Искусство Нидерландов. "Новое благочестие" и его роль в формировании возрожденческих тенденций. Роль книжной миниатюры. Интерес к реальной жизни, индивидуальному облику человека, его быту. Зарождение бытового, портретного, пейзажного жанра и натюрморта в религиозной картине.

Искусство Германии. Обособленность местных школ. Роль Реформации. Влияние Италии и черты своеобразия немецкого искусства. Искусство Франции. Придворный характер французского Возрождения. Значение приглашения итальянских мастеров и специфика французской культуры.

Тема 2. 5. Искусство Западной Европы XVII века.

Италия XVII в. Сложение в XVII веке ярко выраженных национальных художественных школ. Многообразие тенденций. Болонская Академия. Стремление к возрождению традиций Возрождения. Черты эклектики. Караваджо и караваджизм. Реалистическое направление в итальянской живописи. Своеобразие динамизма и драматизм.

Итальянское барокко. Архитектура, скульптура, декоративная живопись. Дворцовая и храмовая архитектура эпохи барокко. Стремление к новому синтезу, напряженность пространственных построений. Искусство Фландрии XVII в.

Обостренное национальное самосознание Фландрии. Своеобразие фламандского барокко. Питер Пауль Рубенс и разносторонность его гения.

Антонис ван Дейк и интернациональное значение его портретного творчества, его роль в перспективе развития жанра. Бытовой, анималистический жанры и натюрморт во Фландрии XVII в. И их своеобразие. Искусство Голландии XVII в. Особенности социально-политической ситуации в Голландии. Преобладание реалистических художественных тенденций. Сложение и развитие классической системы жанров, полнота и многообразие эволюции каждого из них. Рембрандт ван Рейн. Его связь с голландской традицией и своеобразие творческого метода. Драматизм его судьбы и исключительное значение его наследия. Искусство Испании XVII в.

Особенности исторического развития Испании, её духовной и политической жизни. Хосе Рибера и его связь с национальной и итальянской традицией, реалистическая тенденция его творчества.

Своеобразие религиозной живописи Испании. Отличительные черты бытового жанра и натюрморта. Диего Веласкес. Многожанровость его творчества, его демократизм и место в европейской живописи.

Тема 2. 6. Западноевропейское искусство XVIII века

Искусство Франции XVIII в. Ведущая роль французской художественной школы. "Эпоха Просвещения" в развитии французской культуры, обострение противоречий между направлениями. Антуан Ватто - основоположник ведущих тенденций в живописи эпохи, акцент на эмоциональной стороне жизни персонажей. Рококо - стиль аристократического направления в искусстве, его поверхностно-декоративный характер. Буше. Портрет рококо. Реалистическое направление во французском искусстве. Шарден и развитие бытового жанра и натюрморта. Грез и сентиментализм. Гудон и скульптурный портрет.

Искусство Англии XVIII в. Сложение национальной художественной школы и её утверждение в XVIII в. Своеобразие английской культуры XVIII в. в ряду европейских стран. Специфика Просвещения в Англии. Бытовой жанр и его связь с литературой. Хогарт. Особое место портрета. Хогарт, Рейнольдс, Гейнсборо. Идеал эпохи Просвещения, сентиментализм и предромантизм.

Тема 2. 7. Искусство Западной Европы XIX века

Неоклассицизм к. XVIII - 1-ой пол. XIX в.

Революционный классицизм во Франции. Ж.-Л.Давид и его школа, время Революции и Империи. Предромантические тенденции. Классицистический идеал в портретном творчестве.Энгр — последний крупный представитель классицизма. Закономерность противоречивых тенденций в его искусстве. Романтизм в европейском искусстве XIX века. Обострение борьбы течений во французском искусстве в годы Реставрации. Новая концепция мира и роли героя. Романтический идеал человека. Т.Жерико и Э.Делакруа - крупнейшие фигуры в живописи французского романтизма. Романтизм и салонное искусство. Специфика романтического искусства Англии и Германии. Романтический пейзаж. Реалистическое направление в искусстве середины XIX века

Пейзаж Барбизонской школы. Связь с искусством Констебля и романтизмом. Утверждение реалистического пейзажа. Мастера 2-го поколения. К.Коро, специфика его творческого метода. О. Домье. Острота сатиры и своеобразие лирики. Ж.Ф.Милле. Крестьянский жанр и пейзаж.

Г.Курбе. Острота полемической направленности. Эпическая трактовка бытовой картины. Портретное творчество. Импрессионизм и постимпрессионизм.

Поиски новых путей развития во французском искусстве 2-ой пол. XIX века. Э.Мане. Его связь с классической традицией, острота творческого поиска. Сцены современной жизни, портреты, натюрморты. Сложение и эволюция импрессионизма. Программа пленэрной живописи. Новое понимание композиции. Приоритет формальных исканий. Особенности техники. Ведущая роль пейзажа. Крупнейшие мастера. Постимпрессионизм. Стремление преодолеть созерцательность и эмпиризм импрессионизма. Многообразие индивидуальных манер.

Тема 2. 8. Искусство XX века

Архитектура эпохи модерн. Многообразие параллельно развивающихся течений. Живопись эпохи модерн. Преобладание

направлений интернационального характера. Субъективизм. Фовизм и кубизм во Франции первого десятилетия XX века. Немецкий экспрессионизм. Группы "Мост" и "Синий всадник". "Новая

вещественность" в послевоенном немецком искусстве. Итальянский футуризм.

"Метафизическая живопись" и её место в европейском искусстве. Дадаизм и сюрреализм.

Искусство накануне II-ой мировой войны.

Отказ от изобразительности. Разнообразие форм беспредметного искусства. Абстракционизм в Европе и Америке. Неореализм и европейское искусство к. 40-х-н.50-х гг. Поп-арт, возвращение к изобразительности. Гиперреализм.

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	История русского изобразительного искусства	16	0	0	16	0	0	32
1.1	Византийское искусство и Древняя Киевская, Владимиро-Суздальская Русь.	2	0	0	2	0	0	4
1.2	Искусство Московской Руси.	2	0	0	2	0	0	4
1.3	Искусство Русского государства XVII-XVIII вв.	1	0	0	1	0	0	2
1.4	Русский классицизм первой четверти XIX века	2	0	0	2	0	0	4
1.5	Романтизм в русском искусстве	2	0	0	2	0	0	4
1.6	Искусство второй половины XIX века.	2	0	0	2	0	0	4
1.7	Русское искусство рубежа XIX-XX веков.	2	0	0	2	0	0	4
1.8	Импрессионизм и постимпрессионизм в русском искусстве	1	0	0	1	0	0	2
1.9	Советское искусство	1	0	0	1	0	0	2
1.10	Русское искусство в эпоху постмодернизма 90-х годов.	1	0	0	1	0	0	2
2	История зарубежного изобразительного искусства	16	0	0	16	0	0	32
2.1	Искусство Древнего Востока	1	0	0	1	0	0	2
2.2	Искусство античного мира	4	0	0	4	0	0	8
2.3	Искусство западноевропейского средневековья	2	0	0	2	0	0	4
2.4	Искусство эпохи Возрождения	2	0	0	2	0	0	4
2.5	Искусство Западной Европы XVII века.	2	0	0	2	0	0	4
2.6	Западноевропейское искусство XVIII века	2	0	0	2	0	0	4
2.7	Искусство Западной Европы XIX века	2	0	0	2	0	0	4
2.8	Искусство XX века	1	0	0	1	0	0	2

	ВСЕГО	32	0	0	32	0	0	64
--	--------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Искусство Московской Руси. Андрей Рублев, Дионисий.	1,5
2	Русское искусство рубежа XIX-XX веков.	1,5
3	Искусство античного мира	1,5
4	Искусство западноевропейского средневековья	1,5
5	Искусство эпохи Возрождения	1,5
6	Западноевропейское искусство XVIII века	1,5
7	Искусство XX века	1,5
8	Импрессионизм и постимпрессионизм как завершение собственно живописных течений в русском искусстве начала XX столетия	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 изобразительного искусства и архитектуры».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятиях	3,4
доклад	3,4
посещение занятий	3,4
творческое задание	3,4
тест	3,4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2
зачет с оценкой	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Какой царице был посвящён один из наиболее грандиозных храмов Древнего Египта?

- Нефертити
- Клеопатра
- Хатшепсут

Что из построенного египтянами древние греки назвали одним из чудес света?

- Великие пирамиды
- Пирамиды Гизе

Где находятся крупнейшие храмовые комплексы Древнего Египта?

- Карнак
- Олимпия
- Дельфы
- Луксор

ТЕМЫ ДИСКУССИЙ:

Раздел «История зарубежного изобразительного искусства»

Искусство Древнего Востока.

Искусство античного мира. Древняя Греция.

Искусство античного мира. Эллинизм.

Искусство античного мира. Этруски.

Искусство античного мира. Древний Рим.

Искусство западноевропейского средневековья.

Искусство эпохи Возрождения. Италия.

Искусство эпохи Возрождения. Северное Возрождение.

Искусство Западной Европы XVII века.

Западно европейское искусство XVIII века

Искусство Западной Европы XIX века. Англия.

Искусство Западной Европы XIX века. Франция.

Искусство XX века.

Раздел «История русского изобразительного искусства»

Византийское искусство и Древняя Русь

Храмовая архитектура Древней Руси

Крепостное зодчество Древней Руси

Искусство Московской Руси

Искусство Русского государства XVII века

Светский характер культуры

Искусство середины XVIII столетия

Академия Художеств в Петербурге

Крупнейшие архитектурные памятники

Роль и значение Академии Художеств в развитии русского искусства

Возникновение романтизма

«Другое искусство» рядом с Академией: Передвижничество

Русское искусство рубежа XIX-XX веков: архитектура эпохи модерн

Русское искусство рубежа XIX-XX веков: живопись эпохи модерн

Импрессионизм и постимпрессионизм

Русское искусство 60-х годов

Постмодернизм 90-х годов

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ/ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ:

к разделу 1:

1. Архитектура Киевской Руси. Десятинная церковь, собор Св. Софии в Киеве. Спасо-Преображенский собор в Чернигове.
2. Новгородская архитектура XI-XV столетий. Софийский собор. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Детинец. Малые храмы Новгорода.
3. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли. Церкви Владимира, Переславля-Залесского, Боголюбова, Юрьева-Польского. Белокаменная резьба.
4. «Умозрение в красках». Монументальная живопись. Киев. Мозаика и фрески Св. Софии.
5. Вера и творчество Феофана Грека.
6. Московское государство. Андрей Рублев. Дионисий.
7. Русские иконы древнейшего периода /XI-XIII в.в./. Византийские мастера, Новгородская, Псковская школы.
8. Иконопись XVII века. Симон Ушаков. Ярославские мастера.
9. Искусство древнерусской книги. Миниатюра, заставка, буква. Стили русского книжного орнамента.
10. Московский Кремль конца XV-XVII веков. Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, церковь Ризположения, Великокняжеский дворец, Ивановская колокольня. Кремлевские укрепления. Кремлевские постройки XVII столетия.
11. Памятники русской архитектуры XVII века. Купеческие храмы. Гражданская архитектура XVII века.
12. Архитектурные вкусы времен патриарха Никона. Московское барокко.
13. Архитектура Санкт-Петербурга I половины XVIII века. Д. Трезини,
14. Д.М. Фонтана, Г. Шедель, Ж.Б. Леблон.
15. Архитектура Москвы I половины XVIII века. И. Зарудный, Д. Ухтомский.
16. Русская живопись первой половины XVIII века. Ив. Никитин, А. Матвеев,
17. Ив. Вишняков, А. Антропов.
18. Иностранцы мастера в России. Луи Каравакк.
19. Гравюра. Ф. Зубов, И. Галактионов.
20. Архитектура Санкт-Петербурга второй половины XVIII века. Ф.-Б. Растрелли, А. Кокоринов. Ж.Б.М. Валлен-Деламот, А. Ринальди, Ю. Фельтен, И. Старов, Н. Львов, Дж. Кваренги, И. Камерон, В. Бренна.
21. Садово-парковое искусство России XVIII века. Регулярные и пейзажные парки.
22. Скульптура России XVIII века. Б.-К. Растрелли, Ф. Шубин, М. Козловский, Ф. Щедрин, Э.М. Фальконе.
23. Архитектура России XIX века. А. Захаров, Ж.Ф. Тома де Томон, А. Воронихин, К. Росси, В. Стасов.
24. Живопись России XIX века. О. Кипренский, В. Тропинин, Семен и Сильвестр Щедрины, Карл Брюллов, Ал. Иванов, П. Федотов. А. Венецианов и его школа.
25. Русское декоративно-прикладное искусство первой половины XIX века.
26. Архитектура эклектики. А. Брюллов, М. Месмахер, А. Штакеншнейдер, В. Шервуд, А. Померанцев.
27. Живопись Передвижников: В. Перов, И. Крамской, Н. Ге, И. Айвазовский. И. Шишкин, Ф. Васильев, А. Куинджи, И. Левитан, И.Е. Репин, В. Суриков, В. Верещагин.
28. Эстетика «Серебряного века» русского искусства.
29. Ф. Шехтель и архитектура Москвы.
30. Архитектура Санкт-Петербурга. Ф. Лидваль, Ив. Фомиин.

31. Скульптура рубежа XIX - XX веков. П. Трубейкой, А. Голубкина, С. Конёнков, А. Матвеев.
32. Живопись русского модерна. М. Нестеров, К. Коровин, В. Серов, М. Врубель, В. Борисов-Мусатов.
33. «Мир искусства». А. Бенуа, Л. Бакст, Е. Лансере, К. Сомов,
34. М. Добужинский, Б. Кустодиев, З. Серебрякова.
35. «Союз русских художников». К. Юон, И. Грабарь, А. Рылов, А. Архипов.
36. Русские меценаты и коллекционеры.
37. Архитектура конструктивизма. А. Щусев, В. Шухов, К. Мельников.
38. А. Душкин и Московское метро. В. Гельфрейх, Б. Иофан, Л. Руднев, Н. Никитин.
39. Скульптура советского периода. И. Шадр, В. Мухина, С. Лебедева, Евг. Вучетиг, С. Орлов, А. Кибальников, М. Аникушин, Ю. Комов, В. Свинин, Эрнст Неизвестный, М. Шемякин.
40. К. Петров-Водкин. «Бубновый валет». П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куприн и Н. Альтман. «Ослиный хвост» М. Ларионов, Н. Гончарова,
41. Н. Пироманишвили. М. Шагал.
42. Абстрактное искусство В. Кандинского.
43. П. Филонов и «аналитическое искусство».
44. К. Малевич и кубофутуризм. О. Розанова, Н. Удальцова, Л. Попова, В. Татлин.
45. Художественные объединения и искусство 20-х-30-х годов /ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, АХХР, ОСТ/. С. Чехонин и агитационный фарфор. Политический плакат времен гражданской и великой отечественной войны.
46. Академия художеств СССР и художественная жизнь. «Суровый стиль». П. Никонов, Н. Андронов.
47. «Сюрреализм и концептуальное искусство». В. Янкилевский, И. Кабаков, Э. Штейнберг. Соц-арт. В. Комар, А. Меладмид.

к разделу 2:

Монументальное искусство Вавилона и Ассирии
 Искусство Древнего Египта эпохи Древнего царства
 Искусство Древнего Египта эпохи Среднего царства
 Искусство Древнего Египта эпохи Нового царства
 Искусство Древней Греции эпохи архаики
 Искусство древней Греции эпохи классики
 Синкретизм в искусстве эллинизма
 Монументальная пластика в искусстве этрусков
 Монументальное искусство республиканского Рима
 Фаюмский портрет
 Западноевропейское искусство романской эпохи во Франции
 Готический стиль в европейской живописи
 Живописное искусство раннего Возрождения в Италии
 Высокое Возрождение в Италии
 Мифологические сюжеты в живописи Боттичелли
 Портретная живопись Северного Возрождения.
 Религиозная живопись Северного Возрождения
 Мифологические мотивы в живописи Ван Гога
 Романтизм в немецкой живописи
 Фовизм в живописи

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

вопросы к зачету:

Раздел «История зарубежного изобразительного искусства»

1. Живопись эпохи палеолита
2. Искусство Шумера и Аккада
3. Искусство Вавилона и Ассирии
4. Искусство Древнего Египта эпохи Древнего царства
5. Искусство Древнего Египта эпохи Среднего царства
6. Искусство Древнего Египта эпохи Нового царства
7. Древнеегипетский портрет
8. Искусство Эгейского мира
9. Искусство Древней Греции эпохи архаики
10. Искусство древней Греции эпохи классики
11. Афинский акрополь
12. Искусство эллинизма
13. Искусство этрусков
14. Искусство республиканского Рима
15. Искусство Древнего Рима времени ранней империи
16. Искусство Древнего Рима времени поздней империи
17. Древнеримский портрет
18. Западноевропейское искусство романской эпохи
19. Готический стиль в европейском искусстве
20. Средневековое искусство Франции
21. Искусство Проторенессанса в Италии
22. Искусство раннего Возрождения в Италии
23. Высокое Возрождение в Италии
24. Искусство позднего Возрождения в Италии
25. Северное Возрождение
26. Искусство Италии 17 в.
27. Караваджо и Караваджизм
28. Искусство Фландрии 17 в.
29. Творчество Рубенса
30. Искусство Голландии 17 в.
31. Творчество Рембрандта
32. Искусство Испании 17 в.
33. Искусство Франции 17 в.
34. Живопись Н. Пуссена
35. Искусство Франции 18 в.
36. Английское искусство 18 в.
37. «Революционный классицизм» во Франции
38. Неоклассицизм во французской живописи первой половины 19 в.
39. Реализм во французской живописи середины 19 в.
40. Живопись Э. Мане
41. Импрессионизм
42. Пейзаж в импрессионистической живописи
43. Постимпрессионизм
44. Живопись П. Сезанна
45. Фовизм
46. Кубизм
47. Творчество П. Пикассо
48. Экспрессионизм
49. Футуризм
50. «Метафизическая живопись»
51. Сюрреализм

52. Абстракционизм
53. Поп-арт
54. Постмодернизм

вопросы к зачету с оценкой:

Раздел «История русского изобразительного искусства»

1. Раннехристианское искусство и византийские иконы.
2. Особенности монументальной живописи и пластики в иконах Древней Руси
3. Древнерусские монастыри.
4. Древнерусские иконы Ростово-Суздальской школы.
5. Древнерусские иконы московской школы.
6. Иконы Андрея Рублева.
7. Иконы Дионисия.
8. Богоматерь Одигитрия – икона Дионисия (цвет, композиция)
9. Фрески иконопись Ферапонтова монастыря.
10. Иконы Строгановской школы.
11. Иконопись в древнерусских храмах
12. Русский классицизм первой трети XVIII столетия. Архитектура Д.Трезини, Б.Растрелли, в Петербурге.
13. Просветительство в России, влияние русской культуры на крупнейших европейских мастеров. Памятник «Петру I» (Медный всадник) Э.Фальконе, Ж.М.Колло.
14. Исторические композиции А.Лосенко. Мифологический классицизм второй половины 18 столетия.
15. Парадный портрет в России. Его своеобразие в европейском художественном движении (Ф.Рокотов, Д.Левицкий, Ф.Шубин, В.Боровиковский).
16. Академия художеств в Петербурге – первая европейская художественная школа.
17. Пластические искусства в России.
18. Европейские художники в России. «Анна Иоанновна с арапчонком» - скульптура К.Б.Растрелли.
19. Портреты петровской эпохи И.Никитина, А.Матвеева.
20. Искусство середины XVIII столетия. Особенности русской живописной культуры.
21. Живописцы И.Вишняков, И.Аргунов, А.Антропов.
22. Александр Иванов – выдающийся русский художник.
23. К.Брюллов. Коллекция работ художника в собрании Русского музея.
24. Валентин Серов. Жизнь и творчество.
25. Романтизм в творчестве О.Кипренского.
26. Русский пейзаж в картинах первой половины XIX столетия С.Щедрина, М.Лебедева, М.Алексеева.
27. Работы художников А.Венецианова, Г.Сороки.
28. Исторические темы в творчестве художников второй половины XIX века (В.Суриков, Г.Семирадский, В.Поленов, Н.Ге, И.Репин).
29. Картины М.Врубеля.
30. Художественные объединения 1910-1920 х годов.
31. Конструктивизм – широкое художественное течение 20-х годов XX в.
32. Творческое объединение «Мир искусства».
33. Импрессионизм и постимпрессионизм как завершение собственно живописных течений в русском искусстве начала XX столетия (В.Серов, К.Коровин, М.Ларионов, Н.Гончарова).
34. Творчество Казимира Малевича.
35. Постсезанистские искания А.Кончаловского, И.Машкова, А.Куприна.
36. Феномен искусства 1930-1950 -х годов. Развитие декоративно-пластических форм

(В.Мухина, С.Коненков).

37. Модерн-последний из художественных стилей, объединивший все виды изобразительных искусств.
38. Искусство 60-х годов, названное «суровым стилем».
39. Художественное движение неомодернизма 70-80х годов XX века.
40. Художественные течения постмодернизма 90-х годов XX века.

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)
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
Активная работа на занятиях	3	8	24
Посещение занятий	1	8	8
Обязательная самостоятельная работа			
творческое задание	7	2	14
тест	4	3	12
доклад	12	1	12
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			
Активная работа на занятиях	3	8	24
Посещение занятий	1	8	8
Обязательная самостоятельная работа			
творческое задание	7	2	14
тест	4	3	12
доклад	12	1	12
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. Ходж, Сьюзи. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребенку не под силу сделать подобное [Текст] / С. Ходж. - М. : МАГМА, 2015. - 224 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 456 с. –Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/book/110863>
3. Райдил, Лиз. Как читать живопись. Интенсивный курс по западноевропейской живописи [Текст] / Л. Райдил. - М. : Рипол Классик, 2015. - 256 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано Мин.образования / Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2002. - 368 с. : ил. - Библиогр.: с. 358.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Государственный Эрмитаж <http://www.hermitagemuseum.org/>
2. Государственный русский музей <http://www.rusmuseum.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История изобразительного искусства и архитектуры» 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.

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 (подготовка письменных и устных докладов/написание эссе/выполнение творческого задания), 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 специальной терминологии при анализе произведений литературы и искусства в целом.

Практические занятия проводятся в формате дискуссии/круглого стола/лекции-конференции.