

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
им. Г. ИБРАГИМОВА

СОГЛАСОВАНО

Вице-президент АН РТ

 А.А. Тимерханов

« 10 » июня 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор ИЯЛИ АН РТ

 К.М. Миннуллин

« 27 » июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**2.1.4. «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство
и архитектура»**

Уровень: подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Научная специальность: 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство)

Нормативный срок освоения программы: 3 года

Форма обучения: очная

Казань
2024

Разработчик:

Заведующая Центром искусствоведения

ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, доктор искусствоведения

Р.Р. Султанова

Рабочая программа одобрена Учёным советом Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, протокол № 4 от 27.06 2024 г.

Ученый секретарь

ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ

Л.М. Гиниятуллина

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины.

Цель: рассмотреть основные этапы развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства: течения и направления, дать общую характеристику особенностей развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства в контексте мирового искусства.

Задачи:

- Персональный и проблемный анализ классического и современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
- Изучения важнейших факторов развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства для понимания целостности и глубины историко-культурного процесса.
- Рассмотрения субъектно-объектной парадигмы, позволяющей раскрыть единство изобразительных теорий и концепций в рамках историко-культурного процесса.
- Сравнительный анализ методов и методологий историко-искусствоведческих исследований.
- Научить применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ

Дисциплина «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура» входит в блок «Образовательный компонент» и является обязательной дисциплиной, направленной на подготовку аспиранта к сдаче кандидатского экзамена по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

Дисциплина «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура» направлена на формирование у аспирантов следующих знаний, умений и навыков.

Знать:

представления о результатах и проблемах в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры;

представления о методах, разрабатываемых разными направлениями современного искусствоведения, и интерпретации полученных результатов в термины исследовательских направлений

Уметь:

разрабатывать и применять методы и алгоритмов научных исследований;
обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли и основных научных тенденций

Владеть:

системой поиска результатов научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области;

применением навыкоинтерпретации полученные результаты в термины исследовательских направлений.

4. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). Время проведения 1 семестр 2 года обучения.

Таблица 1

Структура дисциплины, виды и объем учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Виды занятий и трудоемкость в часах					
		Л	С	П	ЛЗ	СР	Всего
1	.Основные тенденции развития искусства. Изобразительное, прикладное и декоративное искусство первобытной эпохи и античности.	2		2		15	19
2	Изобразительное, прикладное и декоративное искусство средневековья (V - XIV вв.). Изобразительное, прикладное и декоративное искусство эпохи Возрождения XIV-XVI вв.	2		2		15	19
3	Основные художественные стили XVII-XIX веков. Основные тенденции развития изобразительного искусства XIX-XX вв.	4		4		20	28
4	Русское декоративно-прикладное, изобразительное искусство.	6		6		28	40
	Экзамен						2
	Итого:	14		14		78	108

Примечание: Л – лекции, С – семинары, П – практические занятия, ЛЗ - лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 2

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1	Основные тенденции развития искусства. Изобразительное, прикладное и декоративное искусство первобытной эпохи и античности.	Морфология искусства; понятие стиля. Изобразительные и неизобразительные виды пространственных искусств. Основные жанры, стили. Искусство эпохи палеолита, мезолита, неолита и бронзы. Искусство эпохи железа Искусство Древнего Египта. Искусство Эгейского мира Искусство Древней Греции. Эллинистическое искусство Искусство Древнего Рима. Раннехристианское искусство.
2	Изобразительное, прикладное и	Искусство Византии (IV - XV вв.) Искусство раннего западноевропейского средневековья. V-VIII вв. Дороманское

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
	декоративное искусство средневековья (V - XIV вв.). Изобразительное, прикладное и декоративное искусство эпохи Возрождения XIV-XVI вв.	искусство. Романский стиль XI-XII вв. Готический стиль XIII-XV вв. Искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения XIV-XV вв. Искусство Высокого Ренессанса. Поздний Ренессанс, Маньеризм XV-XVI вв. Искусство Северного Ренессанса XV-XVI вв.
3	Основные художественные стили XVII-XIX веков. Основные тенденции развития изобразительного искусства XIX-XX вв	Стиль Барокко (XVII в.). Стиль классицизм (XVII в.). Стиль рококо (первая пол. XVIII в.). Неоклассицизм (к. XVIII в.), Ампи́р (первая половина XIX в.). Стиль Эkleктика (вторая половина XIX в.). Стиль Модерн (к. XIX – н. XX в.). Классицизм. Романтизм. Реализм (первая половина XIX в.). Накануне XX в: импрессионизм, постимпрессионизм и символизм в живописи. Стили изобразительного искусства XX века: фовизм, кубизм, экспрессионизм, абстракция, футуризм, кубо-футуризм, дадаизм, сюрреализм, соцреализм, поп-арт, абстрактный экспрессионизм, оп-арт, гиперреализм, кинетическое искусство, хеппенинг, перформанс, суровый стиль, соц-арт, концептуальное искусство. Современные тенденции развития искусства.
4	Русское декоративно-прикладное, изобразительное искусство.	Развитие декоративно-прикладного искусства древних славян. Искусство Московской Руси. Древнерусское искусство XII-XIV веков. Древнерусское прикладное искусство. Переход от искусства средних веков к Новому времени. Искусство Петровского времени: появление новых видов и жанров. Скульптурный и живописный портрет. Русское искусство XVIII века. Русское искусство XIX - начала XX века. Русское искусство XX - начала XXI века.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКЦИЙ, СЕМИНАРСКИХ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Таблица 3

Перечень занятий и формы контроля

№ п/п	Наименование раздела	Вид занятия	Тема занятия (самостоятельной работы)	Форма текущего и промежуточного контроля
Раздел 1. Методологические основы организации научной деятельности				
1	Основные тенденции развития искусства. Изобразительное, прикладное и декоративное искусство первобытной эпохи и античности.	Л	Морфология искусства; понятие стиля. Изобразительные и неизобразительные виды пространственных искусств. Основные жанры, стили.	УО
		С	Искусство эпохи палеолита, мезолита, неолита и бронзы. Искусство эпохи железа Искусство Древнего Египта. Искусство Эгейского мира Искусство Древней Греции.	УО

		СР	Эллинистическое искусство Искусство Древнего Рима. Раннехристианское искусство.	УО
2	Изобразительное, прикладное и декоративное искусство средневековья (V - XIV вв.). Изобразительное, прикладное и декоративное искусство эпохи Возрождения XIV-XVI вв.	Л	Искусство Византии (IV - XV вв.) Искусство раннего западноевропейского средневековья. V-VIII вв. Дороманское искусство. Романский стиль XI-XII вв. Готический стиль XIII-XV вв.	УО
		С	Искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения XIV-XV вв. Искусство Высокого Ренессанса.	УО
		СР	Поздний Ренессанс, Маньеризм XV-XVI вв. Искусство Северного Ренессанса XV-XVI вв.	УО
		Л	Стиль Барокко (XVII в.). Стиль классицизм (XVII в.). Стиль рококо (первая пол. XVIII в.). Неоклассицизм (к. XVIII в.), Ампи́р (первая половина XIX в.). Стиль Эkleктика (вторая половина XIX в.). Стиль Модерн (к. XIX – н. XX в.). Классицизм. Романтизм. Реализм (первая половина XIX в.).	УО
3	Основные художественные стили XVII-XIX веков. Основные тенденции развития изобразительного искусства XIX-XX вв.	С	Накануне XX в: импрессионизм, постимпрессионизм и символизм в живописи.	УО
		СР	Стили изобразительного искусства XX века: фовизм, кубизм, экспрессионизм, абстракция, футуризм, кубо-футуризм, дадаизм, сюрреализм, соцреализм, поп-арт, абстрактный экспрессионизм, оп-арт, гиперреализм, кинетическое искусство, хеппенинг, перформанс, суровый стиль, соц-арт, концептуальное искусство. Современные тенденции развития искусства.	
4	Русское декоративно-прикладное, изобразительное искусство	Л	Развитие декоративно-прикладного искусства древних славян. Искусство Московской Руси. Древнерусское искусство XII-XIV веков. Древнерусское прикладное искусство.	УО
		С	Переход от искусства средних веков к Новому времени. Искусство Петровского времени: появление новых видов и жанров. Скульптурный и живописный портрет. Русское искусство XVIII века.	

		СР	Русское искусство XIX - начала XX века. Русское искусство XX - начала XXI века	
Итоговый контроль				Экзамен

Виды занятий: Л – лекции, С – семинары, П – практические занятия, ЛЗ - лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа.

Формы текущего контроля: УО - устный опрос (собеседование), Р - реферат, П - проект, Д - доклад, КЛ - конспект лекции, ГД - групповая дискуссия и др.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Таблица 4

Карта обеспечения учебно-методической литературой

№ п/п	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы	Количество экз.	Число аспирантов, одновременно изучающих дисциплину
Основная литература			
	1. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.И.Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=226262 2. Садохин, А. П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=392048	В свободном доступе с компьютеров ИЯЛИ АН РТ и по паролю при удаленном доступе	3
Дополнительная литература			
	1. Креленко Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.С.Креленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=398642 2. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие / Н.В. Бирюкова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 367 с. http://znanium.com/bookread.php?book=372428 3. Богустов А.П. Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические аспекты: Монография / А.П. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 50 с. http://znanium.com/bookread.php?book=409318 4. Креленко Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.С.Креленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=398642	В свободном доступе с компьютеров ИЯЛИ АН РТ и по паролю при удаленном доступе	3

<p align="center">4.3. Периодические издания</p> <p>1. Научный журнал «Искусствознание». 2. Журнал ««Артхроника» (1999 - 2013). 3. Петербургские искусствоведческие тетради 4. Художественный журнал 5. Декоративное искусство 6. Архитектура и строительство России</p>	1	3
<p align="center">4.4. Интернет-ресурсы:</p> <p>1. Кругосвет - http://www.Krugosvet.ru 2. Онлайн музей - http://www.museum-online.ru 3. Русская живопись - http://www.artsait.ru 4. Советская реалистическая живопись - http://www.sovietart.net 5. Французская живопись - http://www.artfrance.ru 6. ЭБСIPRbooks http://www.iprbookshop.ru</p>		3

Таблица 6

Перечень печатных, технических и электронных средств обучения

№п/п	Наименование	Вид	Форма доступа
1.	Отдел аттестации научно-педагогических кадров КФУ: http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=5207	Сайт	Свободный доступ
2.	Высшая аттестационная комиссия Российской Федерации: http://vak.ed.gov.ru	Сайт	Свободный доступ
3.	Научная электронная библиотека eLibrary: http://elibrary.ru/defaultx.asp	Сайт	Свободный доступ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Таблица 7

№ п/п	Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом, вид занятий	Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	Лекционные занятия	Ауд. 119, Мультимедийное оборудование (для проектирования на экран слайдов, портретов, таблиц, диаграмм и т.п.)	Академии наук РТ
2	Семинары	Ауд. 119 Мультимедийное оборудование (для проектирования на экран слайдов, портретов, таблиц, диаграмм и т.п.)	Академии наук РТ
3	Самостоятельная работа студентов	Читальный зал (компьютеры для работы с интернет-ресурсами)	Академии наук РТ
		Архивные материалы Центра искусствоведения	ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для реализации программы при изучении учебной дисциплины «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура» используются активные и интерактивные формы обучения: лекции, вариативный опрос, дискуссии, устный опрос. В ходе практических занятий предусмотрены практические задания, семинары, доклады с последующей дискуссией.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является составной частью РП дисциплины.

Вопросы для устного опроса:

1. Творческие портреты художников итальянского Возрождения.
2. Северное Возрождение художники и их работы.
3. Германское Возрождение.
4. Возрождение в Нидерландах.
5. Французские мастера Возрождения.
6. Творчество Рафаэля Санти.
7. Творчество Леонардо да Винчи.
8. Творчество Микеланджело Буонаротти
9. Маньеризм в искусстве XVI века.
10. Творчество Боттичелли
11. Софийский собор – гордость русской архитектуры.
12. Русское деревянное зодчество
13. Новгородская архитектура XIV - XV вв.
14. Образы раннемосковского зодчества.
15. Творчество Феофана Грека.
16. Творчество Андрея Рублева.
17. Ансамбль Московского Кремля.

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерные вопросы на экзамене:

1. Природа изобразительного искусства.
2. Язык изобразительного искусства.
3. Эстетические концепции их условности и зависимость от условий существования мира.
4. Виды и жанры искусства.
5. Искусство Древнего Египта.
6. Искусство Античности
7. Искусство Древнего Рима.
8. Специфические черты искусства Средневековья.
9. Раннехристианское искусство.
10. Искусство Дороманского периода.
11. Искусство Романского периода.
12. Искусство Готики.
13. Общая характеристика и периодизация искусства Византии.
14. Общая характеристика Древнерусского искусства.
15. Искусство Возрождения.
16. Северное Возрождение в Нидерландах (XV - XVI вв).
17. Северное Возрождение в Германии (XV - XVI вв).

18. Своеобразие искусства 17 века. Сложение стилей и национальных художественных школ. Развитие структуры изобразительного искусства.
19. Творчество Питера Пауля Рубенса и своеобразие стиля барокко во фламандской живописи XVII века.
20. Живопись XVII века.
21. Творчество Никола Пуссена и Клода Лоррена и проблема классицизма в живописи Франции XVII века.
22. Веласкес и испанская школа живописи XVII века (Эль Греко, Рибера, Сурбаран).
23. Творчество Рембрандта (живопись и графика).
24. Особенности стиля барокко в скульптуре и живописи Италии.
25. Классицизм и неоклассицизм в западноевропейской архитектуре XVII - XVIII веков (на примере архитектуры Франции).
26. Классицизм и неоклассицизм в западноевропейской архитектуре XVII - XVIII веков (на примере архитектуры Англии).
27. Рококо во французском искусстве и архитектуре.
28. Архитектура неоклассицизма в Западной Европе конца 18 - первой половины 19 века.
29. Живопись неоклассицизма в западной Европе конца 18 - первой половины 19 века.
30. Искусство романтизма и реализма в европейской живописи 19 века.
31. Искусство реализма в европейской живописи 19 века.
32. Импрессионизм и неоимпрессионизм - живописные концепции, технико-технологические особенности, мастера, вопросы стиля.
33. Неоимпрессионизм - живописные концепции, технико-технологические особенности, мастера, вопросы стиля.
34. Постимпрессионизм - проблема стиля, живописные концепции, мастера
35. Стиль модерн в западноевропейской архитектуре и изобразительном искусстве - школы, стилистика, "иконография", мастера, эволюция.
36. Модернизм в архитектуре 20 века: теория и практика. Архитектура Ф.-Л. Райта и Ле Корбюзье.
37. Метафизическая школа и сюрреализм - творческий метод, направления, мастера.
38. Зарождение и развитие абстрактного искусства в XX веке: эстетические теории, цели и задачи нефигуративного искусства, направления, мастера.
39. Поп-арт - концепция искусства, новые виды творчества, школы и мастера.
40. Искусство экспрессионизма
41. Модернизм в изобразительном искусстве XX в.
42. Реалистические направления в искусстве XX в.
43. Проблемы искусства в тоталитарном обществе.
- 44.

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен)

Оценка «отлично» ставится, если аспирант полно излагает изученный материал, дает правильные определения понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, излагает материал последовательно и логично.

Оценка «хорошо» ставится, если аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, но допускает 1-2 ошибки или недочета, которые сам же исправляет при изложении материала.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если аспирант обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести примеры; излагает материал непоследовательно и нелогично.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если аспирант обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.