

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Введение в историю искусства

Рекомендуется для направления подготовки

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника:

Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины *Введение в историю искусств* являются: знакомство студентов с базовыми положениями избранной ими специализации «История искусств», уяснение ее места в кругу иных гуманитарных дисциплин; а также получение полных и конкретных представлений о предмете изучения – области истории изобразительного искусства и архитектуры; постижение особенностей языка искусства, специфики отдельных видов и жанров искусства; получение представлений об исторической эволюции искусства и характере взаимоотношений разных видов искусства в процессе развития культуры и общества.

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, истории философии, истории эстетики, истории литературы, Всеобщей истории искусства, методологии изучения истории искусства и т.д.; необходима хорошая подготовка студента по предметам гуманитарного цикла школьной программы, знание и свободное ориентирование в круге вопросов, вынесенных на вступительный экзамен по специальности; обладание природной и развиваемой отзывчивостью к сфере художественного творчества, пытливостью, активным интересом к расширению знаний.

Задачи дисциплины:

1. ввести слушателей в постижение природы искусства, ввести их в понимание формально-образного языка памятников архитектуры и искусства, дать представление о системе видов искусства и принципах их классификации;
2. познакомить с основными эпохами в развитии мирового художественного творчества и крупнейшими мастерами;
3. познакомить с понятиями «стиль», а также «стиль эпохи», «стиль направления», «стиль мастера»;
4. познакомить с лучшими произведениями разных видов искусств и основными типологиями, предложив варианты их углубленного профессионального анализа;
5. охарактеризовать индивидуальности крупнейших мастеров в процессе их творческой эволюции; особенности, стилистическую и формально-образную характеристику художественного языка их произведений;
6. проанализировать специфику и своеобразие иконографии, символики и программного решения памятников всеобщей истории искусства на разных этапах его развития;
7. раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентирами создавшей его эпохи / культуры / страны;
8. изучить основные подходы к изучению всеобщей истории искусства в российской и зарубежной науке, выявить главные методологические проблемы современного искусствознания в данной области.
9. развить у студентов профессиональную потребность пользоваться понятийным аппаратом искусствоведения.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Введение в историю искусств» входит в базовую часть профессионального цикла образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата по направлению 035400 «История искусств».

Курс имеет пропедевтический характер, читается параллельно с действующим семинаром «Описание и анализ памятников искусства», внутри которого прорабатываются многие лекционные темы, осуществляется контроль и проверка пройденного материала.

Усваивание курса «Введение в историю искусств» создает необходимые предпосылки для успешного постижения всех последующих базовых дисциплин, предлагаемых в объеме общей программы подготовки выпускника по специальности 035400 «История искусств».

3. Требования к результатам освоения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствовании следующих компетенций: ОНК-2, ОНК-3, ОНК-4, ИК-1, ИК-2, ИК-3, СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы развития, основополагающие принципы, важнейшие направления и региональные традиции всеобщей истории искусства, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса всеобщей истории искусства во всем его хронологическом и географическом многообразии; проблематику взаимосвязей и взаимовлияния; особенности художественного языка разных историко-культурных эпох, видов и жанров изобразительного искусства и архитектуры, осознавать значение всеобщей истории искусства в истории человечества (ОНК-2, ОНК-3);
- понимать суть и специфику процессов и явлений, характерных для всеобщей истории искусства;
- типичные для всего процесса эволюции всеобщей истории искусства и ее отдельных этапов развития, отдельных периодов, местных школ направления и отдельные произведения архитектуры и изобразительного искусства, исторический контекст их создания; творчество наиболее значимых для эпохи и/или школы мастеров;
- содержание фундаментальных концепций изучения всеобщей истории искусства, их общекультурные основания; основные источники и труды по истории искусства; современные методологические принципы и методические приемы исследований по истории искусства (ПК - 3);
- иметь представление о крупнейших коллекциях музеев мира и художественных галерей.

Уметь:

- находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к всеобщей истории искусства, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения (СК-2, ИК-2, ПК-1, ПК-2);
- работать в компьютерных сетях, использовать ресурсы Интернета для получения и переработки информации, связанной с изучением всеобщей истории искусства (ИК-2, ИК-3);
- анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, интерпретировать их художественно-стилистические, формальные и содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их создания;

- различать и интерпретировать памятники с точки зрения времени и места возникновения;
- грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания о всеобщей истории искусства (ИК-1);
- анализировать и объяснять историко–культурные, историко–художественные, социокультурные, семантические, иконологические, иконографические, формально–образные и формально–стилистические факторы развития всеобщей истории искусства (ПК- 7);
- использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Введение в историю искусства» для осуществления историко-культурных, историко–художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.) (ПК-11); для разработки историко-культурных, историко–художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей, художественных фондов, учреждений историко-культурного туризма (ПК-12);
- иметь способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования в области всеобщей истории искусства (СК-3);
- иметь способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач, связанных с изучением и экспонированием памятников искусства, выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах (СК-6);
- анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов, применяемых при изучении всеобщей истории искусства (СК-7);
- иметь способность к творчеству, порождению новых идей, выдвижению самостоятельных гипотез о проблемах всеобщей истории искусства (СК-1);
- иметь способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, редактированию научных публикаций, связанных с тематикой всеобщей истории искусства (ПК-4).

Владеть:

- методологией научных исследований в области всеобщей истории искусства; основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствознания (ОНК-4);
- понятийным аппаратом истории искусства; основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;
- методикой преподавания курсов по всеобщей истории искусства в общеобразовательной школе, а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6).

4. Структура и содержание дисциплины Введение в историю искусства

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 а. ч.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции, 72а.ч.	Самостоятельная работа студента: Чтение рекомендуемой литературы, составление рефератов, посещение музеев и архитектурных объектов, коллоквиум, подготовка к экзамену. 72 а.ч.	Консультации, коллоквиум, дискуссии, обсуждение текущей выставочной жизни.
1	Раздел 1. Вводная часть. История искусства как часть области гуманитарных знаний.	1	1	4	2	Консультации, дискуссии
2	Раздел 2. Архитектура. Тема 2.1. Специфика архитектуры как вида искусства.	1	2	4	2	Консультации, дискуссии
3	Тема 2.2. Типы конструкций и их художественное выражение.	1	3	4	2	Консультации, дискуссии
4	Тема 2.3. Стойечно- балочный тип	1	4	4	2	Консультации, дискуссии

	конструкции.					
5	Тема 2.4. Монолитно-сводчатая архитектура.	1	5	4	2	Консультации, дискуссии
6	Тема 2.5. Каркасная конструкция.	1	6	4	2	Консультации, дискуссии
7	Тема 2.6. Классическая традиция в эпоху Возрождения.	1	7	4	2	Консультации, дискуссии
8	Тема 2.7. Архитектура Барокко (XVII – XVIII вв.).	1	8	4	2	Консультации, дискуссии
9	Тема 2.8. Архитектура классицизма.	1	9	4	2	Консультации, дискуссии
10	Тема 2.9. От архитектуры Неоклассицизма до архитектуры XX века.	1	10	4	2	Консультации, дискуссии
11		1	10			Коллоквиум
12	Раздел 3. Скульптура. Тема 3.1. Специфика скульптуры.	1	11	4	2	Консультации, дискуссии
13	Тема 3.2. Образ человека в скульптуре.	1	12	4	2	Консультации, дискуссии
14	Тема 3.3. Виды и жанры в скульптуре.	1	13	4	2	Консультации, дискуссии
15	Раздел 4. Живопись. Тема 4.1.	1	14	4	2	Консультации, дискуссии

	Специфика живописи.					
16	Тема 4.2. Станковая картина.	1	15	4	2	Консультации, дискуссии
17	Тема 4.3. Композиция в живописи.	1	16	4	2	Консультации, дискуссии
18	Тема 4.4. Цвет и колорит в живописи.	1	17	4	2	Консультации, дискуссии
19	Раздел 5. Графика. Тема 5.1. Специфика графики.	1	18	4	2	Развернутая консультация в конце семестра. Проверка зрительной памяти и общей ориентации в прослушанном материале.
20		1	сессия		36	Экзамен

Краткое содержание дисциплины

Специфика истории искусства как гуманитарной дисциплины, вытекающая из природы художественного творчества. Историческое изучение искусства, отдельных этапов всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства, отдельных видов искусства, стилевых характеристик, типологий, отдельных видов и жанров искусства. Художественный язык отдельных видов искусства, его специфические черты и историческая эволюция.

Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Вводная часть.

1. Общие положения.

История, культура, искусство. История искусства как часть гуманитарных знаний. Определение предмета изучения. Природа искусства. Постигание языка искусства. Система видов искусства. Искусствознание. Его близость научному исследованию и художественному творчеству. Составные части искусствознания. Практическое разделение сфер деятельности искусствоведа. Всеобщая история искусства и ее периодизация.

Раздел 2. Архитектура.

2. Тема 2.1. Специфика архитектуры как вида искусства.

Архитектура и общество. Восприятие архитектуры. Масса и пространство – основные категории архитектурной формы. Элементы художественного строя архитектуры. Архитектурная композиция. Принципы описания типологии архитектуры.

3. *Тема 2.2. Типы конструкций и их художественное выражение.*

Соотношение конструкции и декорации в памятниках разных исторических эпох. Понятие архитектурного стиля. Несовпадение конструктивной и стилевой эволюции архитектуры.

4. *Тема 2.3. Стоечно-балочный тип конструкции.*

Архитектурный ордер, его антропоморфизм, антропоцентризм. Понятие тектоники. Типы храмов Древней Греции (V в. до н.э. – V в. н.э.).

5. *Тема 2.4. Монолитно-сводчатая архитектура.*

Арка, свод, купол. Усиление роли пространства. Возникновение новых архитектурных типов в архитектуре Древнего Рима (I в. до н.э. – I в. н.э.) Соотношение конструкции и декорации. Центрические и базиликальные композиции. Сложение типологии раннехристианских храмов (базиликальные и купольные сооружения I – V вв.). Развитие купольных композиций. Купол на парусах. Два отдельных процесса в развитии архитектуры Средних веков на Востоке и Западе. Купольная и крестово-купольная архитектура Византии (V – XV вв.) и Древней Руси (X – XV вв.). Эволюция архитектуры Древней Руси. Романская архитектура (X – XII вв.). Возобновление и усовершенствование римских сводчатых конструкций. Усложнение планового и композиционного решения. «Паломнические базилики». Переход к новому типу конструкций.

6. *Тема 2.5. Каркасная конструкция.*

Готический собор (вторая половина XII – XV вв.). Различия в восприятии внешних форм и внутреннего пространства. Динамизм ритмов. Повышенная роль освещения храма, эффект «исчезновения» стены. Готический собор в жизни города.

7. *Тема 2.6. Классическая традиция в эпоху Возрождения.*

Классическая традиция в эпоху Возрождения (XV – XVI вв.) и формирование на этой основе Нового этапа в развитии культуры. Новый храм, городской дворец, загородная вилла, театр, идеальный город.

8. *Тема 2.7. Архитектура Барокко (XVII – XVIII вв.).*

Общая характеристика стиля. Его классические и антиклассические тенденции. Барочный ансамбль. Римское градостроительство эпохи барокко. Стиль рококо (первая половина XVIII в.).

9. *Тема 2.8. Архитектура классицизма.*

Различия и взаимное перекрещивание двух стилей в европейской архитектурной практике XVIII – XIX вв. Франция. Классицизм XVIII в.

10. *Тема 2.9. От архитектуры Неоклассицизма до архитектуры XX века.*

Неоклассицизм (или вторая волна классицизма) в европейской архитектуре Нового времени (второй пол. XVIII – первой трети XIX вв.). Архитектура XIX века. Основные конструкции, материалы, тенденции развития и проблемы формообразования в архитектуре XX века.

Раздел 3. Скульптура.

11. *Тема 3.1. Специфика скульптуры.*

Материалы и форма в скульптуре. Два принципа работы с материалом: прибавление и убавление (лепка и высекание). Своеобразие создания пластического образа в творчестве мастеров разных исторических эпох. Метод Микеланджело. Восприятие скульптуры. Пластическая форма. Элементы языка скульптуры. Композиция в скульптуре.

12. *Тема 3.2. Образ человека в скульптуре.*

Натура и художественный идеал. Передача движения (обусловленного сюжетным действием и развертыванием пластических ритмов в пространстве). Покой и движение. Открытие принципа «хиазма». Мотив наготы. Соотношение форм тела и драпировки. Круглая скульптура. Путь от фронтальности к разнообразию ракурсов и

создание полного кругового обхода. Связь скульптуры с архитектурой и пространственной средой.

13. Тема 3.3. Виды и жанры в скульптуре.

Виды и жанры в скульптуре. Рельеф. Его связь с круглой скульптурой и живописью. Типы рельефа.

Раздел 4. Живопись.

14. Тема 4.1. Специфика живописи.

Две системы построения живописной композиции. Элементы живописной формы. Монументальная живопись, ее технические особенности и функциональное назначение. Связь с архитектурой. Мозаика. Витраж. Искусство фрески в эпоху Античности и Средних веков. Монументальная живопись эпохи Возрождения. Икона, ее идейные и художественные особенности. Типы икон. Иконостас. Полиптихи. Алтарный образ эпохи Возрождения. Смена стилистических норм.

15. Тема 4.2. Станковая картина.

Станковая картина. Открытие масляной живописи. Формирование и художественные особенности станковой картины в Италии и Нидерландах. Судьба станковой картины в европейском искусстве XV–XIX вв. Метод работы старых мастеров и художников Новейшего времени.

16. Тема 4.3. Композиция в живописи.

Композиция в живописи.

17. Тема 4.4. Цвет и колорит в живописи.

Цвет и колорит в живописи.

Раздел 5. Графика.

18. Тема 5.1. Специфика графики.

Специфика графики. Материалы и техники графики. Рисунок и его разновидности. Печатная графика. Оформление книги и иллюстрация

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; индивидуальные консультации.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: выездные занятия в экспозиции музея, посещение выставок.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к устному экзамену.

По результатам устного экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Искусство Древнего Рима». Труды ист. ф-та МГУ. Отд. ист. и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть первая. М., изд. МГУ, 2009;

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Всеобщая история искусства. Ее периодизация, эпохи и стили.
2. Древнегреческая архитектура. Типы зданий. Конструкция. Декорация. Ордера.
3. Древнегреческая скульптура. Статуя, группа, рельеф.
4. Архитектура Древнего Рима. Конструкция. Декорация. Основные типы древнеримской архитектуры.
5. Монументальная живопись, скульптура Древнего Рима.
6. Купольные и крестово-купольные постройки Византии.
7. Монументальная живопись Византии. Техника. Образное содержание и художественные особенности.
8. Икона. Ее идейные и художественные особенности.
9. Основные типы древнерусской архитектуры.
10. Романский стиль. Архитектура, скульптура.
11. Готический собор. Архитектура, скульптура, витраж.
12. Архитектура Возрождения. Классические традиции. Центрические храмы, базилики. Городские дворцы и виллы. Основные мастера.
13. Скульптура эпохи Возрождения.
14. Монументальная живопись эпохи Возрождения.
15. Формирование станковой картины итальянского Возрождения.
16. Формирование станковой картины в Нидерландах.
17. Барокко. Архитектура, скульптура и живопись.
18. Основные тенденции, национальные школы европейской живописи XV11 – XV111вв. Великие мастера.
19. Классицизм и неоклассицизм в архитектуре и изобразительном искусстве.
20. Барокко и классицизм в России.
21. Основные стилевые направления XIXв.
22. Специфика архитектуры. Категории архитектурной формы.
23. Архитектурная композиция. Основные элементы архитектурной композиции
24. Типы конструкций. Соотношение конструкции и декорации в разные исторический эпохи.
25. Архитектурный ансамбль.
26. Базилика как тип постройки.
27. Купольные и центрально – купольные сооружения в истории архитектуры
28. Специфика скульптуры. Материалы в скульптуре и их творческое использование. Методы обработки материала.
29. Язык скульптуры. Основные элементы пластической формы.
30. Образ человека в скульптуре. Пластическая передача позы и движения тела.
31. Рельеф, его художественные особенности. Типы рельефа.
32. Скульптура и архитектура. Принципы связи.
33. Виды и жанры скульптуры.
34. Специфика живописи. Основные элементы живописной формы.
35. Композиция в живописи.
36. Цвет и колорит в живописи.
37. Жанры в живописи.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Общие проблемы.

Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т.1,2. М, 1948, 1949.

Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.-Л., СПб., 1994.

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
Всеобщая история искусств. В 6-ти томах. Т.1 – 4.м., 1956 – 1963.
Всеобщая история архитектуры. В 12-ти томах. Т.1-7. М., 1962-1969.
Габричевский А.Г. Морфология искусства. М., 2002.
Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. М., 1998.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки. М., 1968, 1975.
Кон–Винер. История стилей изобразительного искусства. М.,2001.
Очерки истории искусства (под ред. Н. Григоровича и Г. Пospelова). М., 1987.
Русское искусство X – нач. XX вв. (Лифшиц Л.И., Евангулова О.С., Аленов М.М.). М, 1989.

Архитектура.

Аркин Д.Е. Образы архитектуры и скульптуры. М., 1990.
Виоле ле Дюк. Беседы об архитектуре. Тома 1, 2. М., 1937, 1938.
Иконников А., Степанов Г. Основы архитектурной композиции. М., 1971.
Некрасов А.И. Теория архитектуры. М., 1994.
Цирес А.Г. Искусство архитектуры. М., 1946.

Скульптура.

Аркин Д.Е. Образы архитектуры и скульптуры. .,1990.
Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве. М.,1914, 1991.
Головин В.П. От амулета до монумента. Книга об умении видеть и понимать скульптуру. М, 1999.

Живопись.

Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963.
Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.,1965.
Даниэль С.М. Искусство видеть. Л.,1990.
Киплик Д.И. Техника живописи. М., -Л.,1950,1998.
Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М.,1974.
Лазарев В.Н.Старые итальянские мастера. М.,1972.

Графика.

Герчук Ю.Я. История графики и искусство книги. М., 2000.
Левитин Е.С. Несколько тезисов к истории гравюры.// Музей. М.,1984,№5.
Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986.

Справочная литература и словари.

Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Тома 1 - 5. М., 1962 – 1989.
Аполлон. Терминологический словарь. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. М.,1997.
Архитектура. Формы, конструкции, детали. Иллюстрированный справочник (перевод с англ.). М., 2005.
Партина А.С. Словарь терминов архитектуры. СПб., 1994.
Холл. Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996.
Мифы народов мира. Энциклопедия. Тома 1,2. М., 1987.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор или слайд-проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата для реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 035400 «История искусств».

Разработчики

**Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра всеобщей истории
искусства**

**профессор,
зав. кафедрой**

И.И. Тучков

**Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра всеобщей истории
искусства**

ст.преп.

М.А. Реформатская