Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра истории музыки

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

для обучающихся по специальности
53.05.06 Композиция

Квалификация: Композитор. Преподаватель

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности
53.05.06 Композиция

Автор-составитель: кандидат искусствоведения, и.о. доцента Т.В. Смирнова

Редактор: кандидат искусствоведения, доцент О.В. Новикова

Рецензенты: кандидат искусствоведения, доцент Ю.В. Антипова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «История искусств» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.06 Композиция; с учетом учебного плана НГК по этой специальности, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Курс «История искусств» входит в обязательную часть Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения данной дисциплины – 5 ЗЕТ (180 часов), контактная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 113 часов, контроль – 1 час, время изучения – 5-6 семестры. Предметы реализуются в форме групповых занятий.

Цель курса истории искусств – установление связей между отдалёнными, на первый взгляд, культурными явлениями на основе изучения мифов различных народов мира, архитектурных и изобразительных памятников древнего искусства, а также современных культурных феноменов и их сопоставление с явлениями и процессами в музыкальном искусстве.

В *задачи курса* входит изучение в историко-хронологическом порядке явлений мировой художественной культуры, знакомство со словесными памятниками и другими наиболее значительными достижениями в области искусств, личностью великого мастера и его творчеством, методом иконографии.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Дисциплина «История искусств» изучается в течение года и занимает важнейшее место в профессиональной подготовке композиторов. Она позволяет не только познакомиться с новыми явлениями, но также оценить значительные художественные явления в широком культурно-историческом контексте и национально-географическом пространстве. Занятия по дисциплине прививают чувство красоты, развивают творческое воображение и тонкий художественный вкус.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании компетенции **ОПК-1,** в соответствии с которой студент должен быть способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.

Индикаторами данной компетенции являются:

Знать:

– композиторское творчество в историческом контексте;

Уметь:

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

– профессиональной терминологией;

Краткие методические указания. Основные направления занятий отражены в Содержании курса в виде отдельных разделов, посвященных историко-культурным этапам и феноменам мирового художественного искусства. Занятия проходят в лекционной и лекционно-практической форме. В содержании курса нашли отражение личные разработки автора.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине

(основные дидактические единицы)

Мировая художественная культура. Единство и многообразие культур. Культура и цивилизация. Культура Древнего мира. Культура Древних Цивилизаций. Искусство Запада. Русское искусство. Современное искусство.

Основное содержание курса

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Тема 1. Древнейшее искусство.

Культура первобытного мира и источники её изучения. Древнейшие артефакты. Палеолит. Мезолит. Неолит. Эпоха бронзы. Религия. Фетишизм. Политеизм и Монотеизм. Тотемизм. Анимизм. Образы и символы древнейшего мира.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 2. Искусство Древнего Востока.

Культура Древнего Египта. Египетская народность. Инженерное и техническое дело в Древнем Египте. Астрономия. Письменность; иероглифы. Историческая периодизация. Династии фараонов. Архитектура Древнего Египта. Культ мертвых. Мифология древних египтян. Египетские мистерии. Канонические изображения богов, фараонов, людей. Музыка в древнем Египте.

Шумеро-аккадская культура. Письменность. Архитектура. Зиккурат. Изобразительное искусство. Эпос о Гильгамеше. Мировое древо в эпосе о Гильгамеше.

Культура хеттов и хурритов. Культ камня.

Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. Воинственность культуры. Сады Семирамиды.

Искусство Древней Индии. Древние города. Структура общества. Характеристика основных этапов развития древнеиндийской культуры: ведическая культура; буддизм; проникновение элементов культур завоевателей. «Махабхарата» и «Рамаяна». Образ Будды. Культовые сооружения. Ступа. Тадж-Махал.

Культура Древнего Китая. Возникновение китайской цивилизации. Империи Инь, Чжоу, Цинь, Хань. Легизм, даосизм, конфуцианство. Герои и мудрецы. Культовые постройки. Древнейшие книги. Мифологические воззрения. Китайская поэзия.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 3. Культура древних племен Центральной Америки.

Ольмеки, инки, ацтеки, майя. Художественная культура доколумбовой Америки. Загадки индейских цивилизаций. Культовые сооружения.

Тема 4. Мифология древни славян.

Расселение славянских племен. Судьба языческой славянской мифологии в период Владимирского княжества. Духи и боги славянского пантеона. Представления о мировом древе у древних славян. Образы и сказания древних славян в русской культуре. Славянские календарно-обрядовые праздники. Русские былины и сказки.

Тема 5. Кельтская и германо-скандинавская мифология.

Мифологические представления. Религия и верования. Друиды. Загадки Стоунхенджа. Мировое древо в представлении германо-скандинавских племен. «Старшая Эдда». «Младшая Эдда».

Тема 6. Искусство Древней Греции и Древнего Рима.

Крито-микенская цивилизация. Дворцы в Кноссе и Фесте. Крит в древнегреческой мифологии.

Периодизация древнегреческого искусства. Памятники словесности. Мистерии и театр. Архитектура и изобразительное искусство Древней Греции. Мифология Древней

Греции. Мифологические сюжеты в европейском искусстве. Архитектура. Ордерная система. Скульптура. Вазопись.

Культура Древнего Рима. Театр. Римские маски.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

В результате изучения данного раздела студент должен: владеть информацией по изученному материалу, знать специфические особенности Древних цивилизаций, их мифологические и религиозные воззрения, шедевры мирового искусства, уметь узнавать и описывать изученные памятники культуры, владеть базовой профессиональной терминологией, устанавливать взаимосвязи между общими законами развития искусства и закономерностями музыкально-исторического процесса,

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. В ПРОСТРАНСТВЕ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Тема 7. Восточная и Западная традиции Христианства.

Греко-православное и латино-католическое христианство. Искусство Византии. Распространение христианства на Западе. Иосиф Аримафейский и легенды о чаше Тайной Вечери. Евхаристическая мистерия. Легенды о чаше Грааля. Король Артур и рыцари Круглого стола.

Раннехристианские постройки. Греческий и латинский крест как основа христианских построек. Крестово-купольные храмы. Романская и готическая архитектура. Символика христианского собора.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 8. Библейские сюжеты и образы в русском и европейском искусстве.

Ветхий и Новый Завет.

Иконография Христа: Рождение; Детство; Крещение; Чудеса; Страсти; Образ пастыря. Иконография Марии. Образы святых.

Древнерусская иконопись. Православный иконостас.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

В результате изучения данного раздела студент должен: владеть информацией по изученному материалу, знать особенности Восточной и Западной традиций Христианства, шедевры мирового искусства, уметь узнавать и описывать изученные памятники культуры, владеть базовой профессиональной терминологией, устанавливать взаимосвязи между общими законами развития искусства и закономерностями музыкально-исторического процесса.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ЗАПАДНОЕ ИСКУССТВО XIV-XX вв.

Тема 9. Искусство итальянского Возрождения.

Периодизация культуры итальянского Возрождения. Гуманизм. Титаны эпохи итальянского Возрождения. Роль правящих династий в развитии культуры.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 10. Искусство Северного Возрождения.

Специфика Северного Возрождения. «Похвала глупости» Э. Роттердамского. «Корабль дураков» Себастьяна Бранта.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 11. Искусство Запада XVII-XIX вв.

Барочное и классицистское в изобразительном искусстве и архитектуре. Романтические и реалистические черты в изобразительном искусстве. Импрессионизм и символизм. Постимпрессионизм и неоимпрессионизм.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 12. Художественно-стилевые течения в западном искусстве XX в.

Модерн и авангард. Фовизм. Кубизм. Экспрессионизм. Абстракционизм. Футуризм. Дада. Сюрреализм.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

В результате изучения данного раздела студент должен: владеть информацией по изученному материалу, знать основные этапы развития западного искусства XIV-XX вв., ведущие стилевые направления, шедевры мирового искусства, уметь узнавать и описывать изученные памятники культуры, владеть профессиональной терминологией, устанавливать взаимосвязи между общими законами развития искусства и закономерностями музыкально-исторического процесса.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. РУССКОЕ ИСКУССТВО X-XX вв.

Тема 13. Культура русского «Средневековья».

Архитектура Древней Руси. Искусство колокольного звона. Искусство скоморохов.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

Тема 14. Культура русского Барокко и Классицизма.

Искусство «петровской» эпохи. Новая столица и её застройка. Особенностей русской придворной культуры и русского быта. Столичные, провинциальные и крепостные театры. Скульптура. Живопись. Портрет в русской живописи.

Тема 15. Русская культура XIX-XX вв.

Русская живопись в начале XIX в.: преодоление норм классицизма и академизма.

Жанр русской бытовой картины в середине XIX в. Тенденции русской живописи второй половины XIX в.: творчество К. Брюлова, А. Иванова. Выставки «передвижников».

Русское искусство рубежа XIX-XX вв. «Мир искусства». «Союз русских художников». Мастера русского авангарда.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

В результате изучения данного раздела студент должен: владеть информацией по изученному материалу, знать основные этапы развития русского искусства X-XX вв., ведущие стилевые направления, шедевры мирового искусства, уметь узнавать и описывать изученные памятники культуры, владеть профессиональной терминологией, устанавливать взаимосвязи между общими законами развития искусства и закономерностями музыкально-исторического процесса.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ № разделов	**Наименование разделов**	**Общее кол-во часов**	**Кол-во контактных часов**		**Кол-во часов на самостоятельную работу студентов**
			лекционные	**семинарские**	
1.	Искусство древних цивилизаций	72	28	-	44
	Итого за I семестр	**72**	**28**	**-**	**44**
2.	В пространстве христианской культуры	35	12	-	23
3.	Западное искусство XIV-XX вв.	38	14	-	24
4.	Русское искусство X-XX вв.	34	12	-	22
	Контроль	**1**	-	-	-
	Итого за II семестр	**108**	**38**	**-**	**69**
	Всего часов:	**180**	**66**	**-**	**113**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальности 53.05.06 Композиция по дисциплине «История искусств» проводится зачет с оценкой в конце 6 семестра. Формы промежуточного контроля состоят в проведении семинаров, подготовки студентами докладов и письменных работ.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

К разделу I

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2009. 853 с.

Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 1991. 736 с.

Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х тт. / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Советская Энциклопедия, 1987. 671 с. / 1988. 719 с.

Энциклопедия живописи / пер. на рус.яз. М.: АСТ, 1999, 707 с.

Юрнева Т.Ю. Художественные музеи Западной Европы: М.: Академический проект, 2007. 414 с.

К разделу II

Гуревич А.Я. Средневековый мир: Культура безмолствующего большинства. М.: Искусство, 1990. 396 с.

Роттердамский Э. Похвала глупости. М.: Сов. Россия, 1991. 464 с.

Эстетика Ренессанса: антология. Т.1-2 / сост. и ред. В.П. Шестаков. М.: Искусство, 1981. 639 с./495 с.

К разделу III

Петер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии / пер. с англ. С. Займовского под ред. Е. Кононенко. М.: БГС-ПРЕСС, 2006. 399 с.

Западное искусство XX век / отв.ред. Б. Зингерман. М.: Наука, 1978. 366 с.

Европейское искусство. Живопись. Скульптура. Графика: энциклопедия. Т. I-III: А-Ф. М.: Белый город, 2006. 463 с.

К разделу IV

Зотов А.И. Русское искусство с древних времен до начала XX века. М.: Искусство, 415 с.

Ильина Т.В. Русское искусство XVIII века: учеб. М.: Высшая школа, 2001. 399 с.

Русское искусство первой половины XIX века: альбом. М.: Изобразит. искусство, 1976. 72 с.

Русское искусство XVIII века: Материалы и исследования / под ред. Т.В. Алексеевой. М.: Искусство, 1968 с.

Русское искусство: XX век. Т.2-3 / отв. ред. Г.В. Коавленко. М.: Наука, 2009. 1007 с. / 804 с.

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

1. База данных Российской государственной библиотеки по искусству http://www.liart.ru; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru и Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru и и др.
2. Видеоматериалы по истории искусств на сайте «YouTube»: www.youtube.com
3. Сайты высших учебных заведений;
4. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации (материалы) для преподавателя

В задачи высшей школы входит всесторонняя подготовка будущих специалистов. В отношении профессиональных композиторов важно овладение общекультурной и художественно-эстетической базой знаний.

Курс Истории искусств систематизирует знания и формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение истории искусства развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности.

Развивающий потенциал курса истории мировой культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) студентов на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства.

Учебный процесс в лекционном курсе должен строиться на исторически сложившихся фактах и художественно-творческом опыте мирового искусства, изучении и обсуждении значительных достижений мировой художественной культуры. Следует уделять внимание связям явлений современности с прошлым, акцентировать обусловленность новых тенденций историко-культурной обстановкой, проводить параллели с поисками в различных сферах искусства.

Методические указания для студентов

Развитие *творческих способностей* студентов реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения за произведениями искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих проектов, создание презентаций, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей студентов, а также подготовить их к высоко квалифицированной профессиональной деятельности.

Главный акцент в учебной деятельности студента необходимо сделать на достижении личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Личностные результаты изучения истории искусства и культурных артефактов подразумевают формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; накопление опыта эстетического переживания; развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. Метапредметные ре-

зультаты изучения искусства отражают, прежде всего, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов в искусстве; развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; применение методов познания через художественный образ; выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; самостоятельную оценку достигнутых результатов. Предметные результаты изучения искусства включают наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества; усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства; различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной формы от цели творческого замысла; классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного материала, информации, полученной из различных источников; осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа; уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала; развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора; умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства;

Приоритетными для дисциплины «История искусств» являются умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; устанавливать связи и зависимости; оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; владеть основными формами публичных выступлений; понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность.

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества.

Важной составляющей процесса обучения является саморефлексия студента, способность адекватно оценить уровень подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специализированная учебная аудитория для групповых занятий, оборудованная аудио- и видеотехникой.

Лицензионное программное обеспечение: АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМСИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011(читальный зал библиотеки).