Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ахьямова Инна Анатольевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.06.2026 10:30:09
Уникальный программный ключ:
82a7403979511441bcf64f6cec4d75[illegible]

Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Екатеринбургская академия современного искусства»
(институт)

Кафедра прикладной информатики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины Б1.В.01.01

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Направление подготовки
09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)
«Цифровое искусство»

Квалификация выпускника
Бакалавр

для обучающихся очной формы обучения

Екатеринбург
2024

Рабочая программа дисциплины (с изм. и доп.) составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика, утв. Приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 922.

Разработчик (-и):
кандидат философских наук, О.А. Цесевичене
доцент кафедры актуальных культурных практик

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры прикладной информатики
протокол от 29.02.2026 № 07

Заведующий кафедрой Г.Т. Солдатова

Согласовано:

Заведующий Библиотечно-информационным центром С.П. Кожинова

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины – изучение истории и теории основных этапов развития отечественного и зарубежного искусства с древнейших времен до наших дней; художественных стилей и природы искусства, его форм и видов, структуры художественного произведения и особенностей творчества знаменитых мастеров мирового искусства.

Задачи:

– формирование представлений о морфологии и онтологии искусства;

– изучение основных художественных стилей, видов, жанров и исторических закономерностей в развитии искусства;

– понимание и осознание фундаментальной роли искусства в жизни человека и общества;

– формирование навыков самостоятельного художественного и творческого мышления, а также практического использования искусствоведческих знаний в реалиях современной жизни;

– воспитание бережного отношения к культурному наследию, знакомство с материальными и нематериальными объектами культуры мирового уровня.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История и теория визуальных искусств» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).

Дисциплина является частью модуля М6. Модуль «История и теория искусств».

Предшествующими для освоения дисциплины «История и теория визуальных искусств» являются дисциплины среднего общего образования по истории и мировой художественной культуры. Дисциплина «История и теория визуальных искусств» устанавливает базовый уровень знаний для освоения дисциплин «Морфология цифрового искусства», «Морфология современного искусства».

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины:

ПК-1 – Способность создавать изображения, видео и визуальные эффекты в компьютерной графике, трехмерные компьютерные сцены, осуществлять их анимацию и техническое сопровождение, создавать аранжировку музыкальных электронных произведений и разрабатывать художественно-конструкторские проекты.

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины, отрабатываются во время прохождения преддипломной практики.

1.3. Формируемые компетенции

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
ПК-1	1.1. Способен создавать изображения, видео и визуальные эффекты в компьютерной графике, трехмерные сцены, осуществление их анимации и технического сопровождения	**Знать:** - основные этапы развития визуальных искусств и их влияние на современную компьютерную графику и анимацию; - ключевые стили, направления и школы в истории искусства, их эстетические и технические особенности; - принципы композиции, цвета, света и формы в классическом и

		цифровом искусстве; - исторические и современные технологии создания визуальных изображений, видео и анимации; - роль визуальных искусств в формировании культурных и эстетических норм, а также их применение в цифровых проектах. **Уметь:** - анализировать произведения визуального искусства с точки зрения их стилистических, технических и культурных особенностей; - применять знания по истории искусства для разработки концепций цифровых проектов (изображений, видео, 3D-цен). - использовать исторические и современные приёмы композиции, цвета и света в цифровой графике; - адаптировать классические художественные техники для создания цифровых визуальных эффектов и анимации; - обосновывать выбор визуальных решений в проектах на основе исторического и теоретического контекста. **Владеть:** - навыками анализа и интерпретации произведений визуального искусства в контексте их исторического развития; - методами применения теоретических знаний по истории искусства в практике создания цифровых визуальных проектов; - навыками использования исторических и современных художественных приёмов в цифровой графике и анимации; - навыками критического мышления при оценке визуальных решений в цифровых проектах; - навыками интеграции знаний по истории и теории искусства в процесс создания компьютерной графики, видео и 3D-цен

2. Объем и виды учебной работы. График изучения дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Виды и объем учебной работы, перечень контрольных мероприятий	Очная форма обучения
1. Виды и объем учебной работы (в академических часах)	
1.1. Всего часов	108

1.2. Контактная работа:	54
1.2.1. Лекции	36
1.2.2. Практические занятия	18
1.2.3. Лабораторные работы	–
1.3. Самостоятельная работа:	44
1.4. Практическая подготовка	–
1.5. Контроль	10
2. График изучения дисциплины (курс, семестр)	
2.1. Курс	1
2.2. Семестр (-ы) изучения	2
2.3. Экзамен (семестр)	–
2.4. Зачет (семестр)	2
2.4. Зачет с оценкой (семестр)	–
2.5. Курсовая работа (семестр)	–
2.6. Курсовая проект (семестр)	–
2.6. Контрольная работа (семестр)	–

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий для обучающихся очной формы обучения

Наименование раздела дисциплины	**Количество академических часов по видам учебных занятий по очной форме обучения**					**Код индикатора компетенции**	**Формы текущего и промежуточного контроля**
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
Раздел 1. Теоретические аспекты визуальных искусств	**8**	**2**	–	**10**	**20**	ПК-1	Тест, участие в практической работе
1.1. Искусство как предмет науки. Природа искусства. Художественный образ	2	–	–	2	4	ПК-1	Тест, участие в практической работе
1.2. Художественное произведение. Художественное творчество	2	–	–	2	4	ПК-1	Тест, участие в практической работе
1.3. Виды искусства. Пространственные виды искусства	2	2	–	4	8	ПК-1	Тест, участие в практической работе

1.4. Стиль как основа исторической классификации искусства	2	–	–	2	4	ПК-1	Тест, участие в практической работе
Раздел 2. История визуальных искусств от первобытности до Ренессанса	**16**	**8**	–	**16**	**40**	ПК-1	Тест, участие в практической работе
2.1. Первобытное искусство	2	–	–	2	4	ПК-1	Тест, участие в практической работе
2.2. Искусство Древнего мира	2	2	–	2	6	ПК-1	Тест, участие в практической работе
2.3. Искусство античности	2	2	–	2	6	ПК-1	Тест, участие в практической работе
2.4. Искусство европейского Средневековья	4	2	–	4	10	ПК-1	Тест, участие в практической работе
2.5. Искусство Византии и Древней Руси	2	–	–	2	4	ПК-1	Тест, участие в практической работе
2.6. Искусство эпохи Возрождения	4	2	–	4	10	ПК-1	Тест, участие в практической работе
Раздел 3. История визуальных искусств Нового времени	**12**	**8**	–	**18**	**42**	ПК-1	Тест, участие в практической работе
3.1. Зарубежное искусство XVII-XVIII вв.	2	2	–	4	8	ПК-1	Тест, участие в практической работе
3.2. Зарубежное искусство XIX вв.	4	2	–	2	10	ПК-1	Тест, участие в практической работе
3.3. Европейское искусство XIX в.: импрессионизм	2	2	–	4	8	ПК-1	Тест, участие в практической работе
3.4. Европейское искусство XIX в.: постимпрессионизм	2	2	–	4	8	ПК-1	Тест, участие в практической работе
3.5. Отечественное искусство XIX в.	2	–	–	2	4	ПК-1	Тест, участие в практической работе
Контроль	–	–	–	–	**10**	ПК-1	–
ИТОГО:	**36**	**18**	–	**44**	**108**	ПК-1	Вопросы к зачету

3.2. Содержание разделов дисциплины

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
Раздел 1. Теоретические аспекты визуальных искусств	1.1. Искусство как предмет науки. Природа искусства. Художественный образ	Науки, изучающие искусство. Структурные элементы искусствознания. Теория искусства как разновидность гуманитарного знания. История искусства – доминанта искусствознания. Художественная критика. Методологические подходы к изучению искусства. Визуальные искусства. Искусство как феномен культуры. Полисемантичность понятия «искусство». Искусство как художественное творчество. Искусство – мышление в художественных образах. Искусство – форма самовыражения художника. Искусство как игра. Социальная природа искусства. Полифункциональность искусства. Оппозиции искусства: официальное – альтернативное, элитарное – массовое, центрокультурное – субкультурное, классическое – популярное – девиантное. Специфика художественного образа. Способы формирования художественного образа: индивидуализация, типизация, символизация. Специфика художественного обобщения. Формы обобщения в искусстве. Типология художественной условности. Способы обобщения в визуальных искусствах. Механизм создания художественного образа в различных видах искусства. Художественный образ как семиотическая
		целостность. Художественный образ и знак. Текст и контекст в анализе художественного образа. Основные признаки художественности
	1.2. Художественное произведение. Художественное творчество	Опредмеченность художественного образа. Понятие «шедевра». Произведение как эстетическая целостность. Произведение как общечеловеческая и субъективная ценность. Структура художественного произведения. Форма и ее значение для произведения искусства. Ритм, композиция, рисунок, перспектива как основополагающие средства художественной выразительности. Процесс художественного творчества. Феномен художника. Художник и социум. Художник и безумство. Структура художественного процесса
	1.3. Виды искусства. Пространственные виды искусства	Принципы классификации визуальных видов искусств: по способу представления идеи, по отношению к пространству и времени, по

		характеру материала, по утилитарному значению, по способу восприятия. Классификация визуальных искусств по доминантному признаку: эстетическому, содержательному, пространственно-временному. Принципы жанрового деления: тематические, структурные, функциональные. Жанр и поджанр. Архитектура. Живопись. Графика. Скульптур и др. Современная типология искусств. Общее в пространственных искусствах (архитектура, живопись, графика, скульптура, ДПИ, художественная фотография). Специфика предмета отражения, основных средств выразительности пространственных искусств и своеобразие их восприятия. Особенности техник и технологий. Разновидности и жанры пространственных искусств. Выразительная форма в пространственных искусствах
	1.4. Стиль как основа исторической классификации искусства	Принципы построения истории искусства. История искусств как история стилей. Стиль как устойчивая общность идейно-художественный признаков творчества. Социокультурный контекст формирования стиля. Канон как эстетическая категория. Стиль и стилизация. Направления или течения в искусстве. Основы формирования художественного метода. Понятие локального стиля и стиля эпохи как художественно-эстетические категории. Индивидуальный стиль и манера. Художественная школа
Раздел 2. История визуальных искусств от первобытности до Ренессанса	2.1. Первобытное искусство	Периодизация и особенности первобытного искусства: проблема происхождения. Основные эпохи (палеолит, мезолит, неолит, энеолит). Наскальное изображение. Наивный реализм в пещерных изображениях. Мелкая пластика. Культ «прародительниц» в круглой скульптуре. Древнейшие формы мифологического творчества. Обрядовое действо
	2.2. Искусство Древнего мира	Принципы древнеегипетского искусства: религиозность, анонимность, каноничность. Символика художественного языка как основа стилистики в искусстве Древнего Египта. Искусство Древней Месопотамии. Шумеро-аккадский и ассиро-вавилонский периоды. Специфика художественного языка и образов. Декоративность, орнаментальность, схематичность
	2.3. Искусство античности	Искусство Древней Греции. Крито-микенское искусство. Архаический период. Искусство эпохи расцвета и эпохи кризиса полиса (на

		примере творчества Фидия, Мирона, Поликлета). Влияние полисной системы на развитие греческой скульптуры (Пракситель, Скопас, Лисипп). Эллинистическое искусство. Искусство Древнего Рима. Этрусская цивилизация: гипотезы происхождения. Особенность древнеримского искусства в царский период. Развитие искусства в период республики и империи. Римский скульптурный портрет. Инженерно-технические изобретения римлян
	2.4. Искусство европейского Средневековья	Периодизация средневекового искусства. Эстетические категории византийского и западноевропейского искусства. Раннехристианское искусство. Сложение нового художественного языка: буколичность образов, преемственность с античным периодом, становление иконографии. Характеристика европейского Средневековья. «Темные века»: роль ДПИ, доминирование полихромного и звериного стиля. Каролингское и Оттоновское Возрождение как основа романского стиля. Романика: основные архитектурные школы. Готический стиль: роль готического собора. Витраж, миниатюра: техника, стиль, иконография
	2.5. Искусство Византии и Древней Руси	Иконографический канон в искусстве Византии. Символика крестовокупольного храма. Рукописные книги, иконопись. Влияние исихазма на развитие византийского и древнерусского искусства. Древнерусское искусство. Новгородская архитектура. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли. Шатровое зодчество. Монументальная живопись (мозаика и фреска). Особенности иконописи. Основные имена: Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий

	2.6. Искусство эпохи Возрождения	Характеристика Итальянского Возрождения. Роль античного наследия в художественной картине мира эпохи Возрождения. Творчество Джотто. Особенности раннего Ренессанса. Творчество Франческа Петрарки, Дж. Боккаччо, С. Боттичелли, Донателло, Ф. Брунеллески. Титаны Итальянского Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело. Специфика Северного Возрождения. Особенности воплощения образа Вселенной в искусстве Северного Возрождения. Основные имена: Ян ван Эйк, П. Брейгель Старший, И. Босх, Г. Гольбейн Младший, А. Дюрер
Раздел 3. История визуальных искусств Нового времени	3.1. Зарубежное искусство XVII-XVIII вв.	Социально-исторический контекст развития искусства Нового времени. Капитализм, утверждение королевского абсолютизма, укрепление национальных государств, прогресс научного знания. Великие географические открытия и колонизация Нового Света. Система ценностей западноевропейского человека. Общая характеристика последовательно менявшихся стилей барокко, рококо, классицизма. Искусство барокко XVII в.: крах идеалов Возрождения, идея изобилия материальной жизни. Искусство Фландрии: творчество П.П. Рубенса. Фламандский натюрморт. Искусство Италии: М. Караваджо. Реализм – стилевая разновидность голландских художников XVII в. Освоение основных жанров – натюрморта (Ф. Снейдерс и др.), пейзажа (Я. Ван Рейсдаль и др.), бытового жанра (Ф. Хальс и др.), портрета (Я. Вермейер и др.). Творчество Рембрандта: особенности творческого метода. «Внестилевые художники»
		Художественная культура Франции XVIII в.: взаимосвязь абсолютизма и классицизма. «Большой стиль» Людовика XIV. Версальский дворец как воплощение идеи абсолютной монархии. Рококо и придворная культура Людовика XV. Основные имена: Ж.-А. Ватто, Ж.О. Фрагонар, Ф. Буше. Освоение опыта классического искусства в творчестве Н. Пуссена и его последователей (К. Лоррен и др.). Особенности эпохи Просвещения

	3.2. Зарубежное искусство XIX вв.	Общая характеристика стилей и их проявление в искусстве (романтизм, реализм, символизм, натурализм). Революция и романтизм: политическая революция во Франции и творчество Ж.-Л. Давида, Т. Жерико, Э. Делакруа; культурная революция в Германии и творчество К.Д. Фридриха, промышленная и аграрная революции в Англии и творчество Т. Гейнсборо, Д. Констебла, У. Тернера. Реалистические тенденции в творчестве Оноре Домье, К. Коро, художников «барбизонской школы», Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле
	3.3. Европейское искусство XIX в.: импрессионизм	Зарождение импрессионизма внутри реалистических тенденций. Значение перестройки Парижа во второй половине XIX в. Эстетические установки и особенности техники импрессионистов. Особенности русского импрессионизма в творчестве К. Коровина, И. Грабаря, В. Серова
	3.4. Европейское искусство XIX в.: постимпрессионизм	Общая характеристика постимпрессионизма и его проявление в творчестве Ж. Сера, П. Сезанна, П. Гогена, В. Ван Гога, А. де Тулуз-Лотрека
	3.5. Отечественное искусство XIX в.	Проблема стилей в русском искусстве. Академия художеств в художественной жизни России XVIII – XIX вв. Архитектура эпохи классицизма: основные памятники и имена. Академическая школа: монументализм, историчность, идеализм. Воплощение романтических идеалов в русском искусстве XIX в (К. Брюллов, В. Тропинин, О. Кипренский, школа А.Г. Венецианова). Развитие бытового жанра (П. Федотов, В. Пукирев и др.) и зарождение реализма в русском искусстве. «Товарищество Передвижных Художественных Выставок»

3.4. Применяемые образовательные технологии

При проведении учебных занятий используются следующие традиционные педагогические технологии, представленные комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения – самостоятельная работа студентов, включающая усвоение теоретического материала и выполнение домашних заданий; консультирование студентов по вопросам учебного материала и выполнения домашнего задания; посещение выставок и мастер-классов, просмотры видео-фильмов о визуальных искусствах, просмотры альбомов известных русских и зарубежных мастеров, участие в конкурсах с применением передовых технологий и методов художественного образования; анализ ситуаций, экспресс-диагностика для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Подобные технологии используются для лиц с ОВЗ.

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

4.1. Критерии оценки сформированности компетенций для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
ПК-1	**Имеет представление:** - об основных этапах развития визуальных искусств; - - о ключевых стилях, направлениях и школах в истории искусства; - - о принципах композиции, цвета, света и формы в классическом и цифровом искусстве; - - об исторических и современных технологиях создания визуальных изображений, видео и анимации; - - о роли визуальных искусств в формировании культурных и эстетических норм.	**Знает:** - основные этапы развития визуальных искусств и их влияние на современную компьютерную графику и анимацию; - - ключевые стили, направления и школы в истории искусства, их эстетические и технические особенности; - - принципы композиции, цвета, света и формы в классическом и цифровом искусстве; - - исторические и современные технологии создания визуальных изображений, видео и анимации; - - роль визуальных искусств в формировании культурных и эстетических норм, а также их применение в цифровых проектах	**Имеет глубокие знания:** - об этапах развития визуальных искусств и их влияние на современную компьютерную графику и анимацию; - - о стилях, направлениях и школах в истории искусства, их эстетические и технические особенности; - - о принципах композиции, цвета, света и формы в классическом и цифровом искусстве; - - об исторических и современных технологиях создания визуальных изображений, видео и анимации; - о роли визуальных искусств в формировании культурных и эстетических норм
	Умеет: - с помощью анализировать произведения визуального искусства; - с помощью применять знания по истории искусства для разработки концепций цифровых проектов (изображений, видео, 3D-цен); - с помощью использовать исторические и	**Умеет:** - самостоятельно анализировать произведения визуального искусства с точки зрения их стилистических, технических и культурных особенностей; - применять знания по истории искусства для	**Умеет:** - уверенно анализировать произведения визуального искусства с точки зрения их стилистических, технических и культурных особенностей; - применять знания по истории искусства

	современные приёмы композиции, цвета и света в цифровой графике; - с помощью адаптировать классические художественные техники для создания цифровых визуальных эффектов и анимации	разработки концепций цифровых проектов (изображений, видео, 3D-цен); - использовать исторические и современные приёмы композиции, цвета и света в цифровой графике; - адаптировать классические художественные техники для создания цифровых визуальных эффектов и анимации	для разработки концепций цифровых проектов (изображений, видео, 3D-цен). - использовать исторические и современные приёмы композиции, цвета и света в цифровой графике; - адаптировать классические художественные техники для создания цифровых визуальных эффектов и анимации; - обосновывать выбор визуальных решений в проектах на основе исторического и теоретического контекста
	Владеет: - на низком уровне - навыками анализа и интерпретации произведений визуального искусства; - некоторыми методами применения теоретических знаний по истории искусства в практике создания цифровых визуальных проектов; - навыками использования исторических и современных художественных приёмов в цифровой графике и анимации	**Владеет:** - навыками анализа и интерпретации произведений визуального искусства в контексте их исторического развития; - основными методами применения теоретических знаний по истории искусства в практике создания цифровых визуальных проектов; - навыками использования исторических и современных художественных приёмов в цифровой графике и анимации; - навыками критического мышления при оценке визуальных решений в цифровых проектах	**Владеет:** - эффективно навыками анализа и интерпретации произведений визуального искусства в контексте их исторического развития; - методами применения теоретических знаний по истории искусства в практике создания цифровых визуальных проектов; - навыками использования исторических и современных художественных приёмов в цифровой графике и анимации; - навыками критического

			мышления при оценке визуальных решений в цифровых проектах; навыками интеграции знаний по истории и теории искусства в процесс создания компьютерной графики, видео и 3D-цен

4.2. Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам темы

Примерные контрольные вопросы и задания для текущего контроля по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ПК-1	ПК-1.1.	1.1	*Вопросы:* 1. Становление искусствознания как науки 2. Методологические подходы к изучению искусства. 3. Функции искусства. 4. Искусство как феномен культуры. 5. Морфология искусства. Исторический контекст
ПК-1	ПК-1.1.	1.2	*Вопросы:* 1. Произведение как эстетическая целостность. 2. Произведение как общечеловеческая и субъективная ценность. 3. Структура художественного произведения. 4. Процесс художественного творчества. 5. Феномен художника. Художник и социум
ПК-1	ПК-1.1.	1.3	*Тестовые вопросы:* 1. Архитектура как вид искусства. 2. Живопись. Основные особенности вида искусства. 3. Графика как вид искусства. Рисунок.

			Гравюра. 4. Скульптура. Основные особенности вида искусства. Материалы и техника. 5. Художественная фотография. *Тестовые задания:* 1. Установить соответствие Виды искусства / Произведения искусства 1. станковая живопись; 2. графика; 3. архитектура; 4. прикладное искусство; а) матрешка; б) храм; в) эстамп; г) портрет. 2. Выбрать правильный ответ К пространственным видам искусства относится а) литература; б) музыка; в) живопись; г) цирковое искусство. 3. Выбрать правильный ответ Скульптура – это искусство а) зрелищное; б) синтетическое; в) визуальное; г) временное. *Практическое задание:* Виды искусства. Пространственные виды искусства
ПК-1	ПК-1.1.	1.4	*Вопросы:* 1. Принципы построения истории искусства. 2. Стиль как устойчивая общность идейно-художественный признаков творчества. 3. Социокультурный контекст формирования стиля. 4. Стиль и стилизация. 5. Направления или течения в искусстве
ПК-1	ПК-1.1.	2.1	*Вопросы:* 1. Истоки искусства. 2. Первобытное искусство. Палеолит. 3. Первобытное искусство. Мезолит. 4. Первобытное искусство. Неолит. 5. Первобытное искусство. Энеолит. *Тестовые задания:* 1. Какой из вариантов периодизации первобытного искусства верный а) палеолит, мезолит, неолит, бронзовый век, железный век; б) палеолит, бронзовый век, мезолит, неолит, железный век;

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			в) неолит, палеолит, бронзовый век, мезолит, железный век. 2. Мегалитическое сооружение из вертикально стоящих камней высотой более двух метров называется а) менгир; б) дольмен; в) кромлех. 3. Самые ранние скульптурные изображения женской фигуры в современной археологии называются а) палеолитическая Венера; б) Мать прародительница; в) древнейшая Афродита
ПК-1	ПК-1.1.	2.2	*Вопросы:* 1. Искусство Месопотамии: шумеро-аккадский период. 2. Искусство Месопотамии: ассиро-вавилонский период. 3. Искусство Древнего Египта: додинастический период, древнее царство. 4. Искусство Древнего Египта: среднее царство, новое царство. 5. Искусство Древнего Египта: эллинистический Египет. *Тестовые задания:* 1. Дополните Основными памятниками архитектуры древнего Египта периода Древнего царства являлись ___. 2. Дополните Одним из человечных, лиричных и проникновенных скульптурных портретов амарнского периода египетского мастера Тутмеса был портрет _____. *Практическое задание* Шедевры египетского искусства
ПК-1	ПК-1.1.	2.3	*Вопросы:* 1. Искусство Древней Греции: искусство эгейской цивилизации. 2. Искусство Древней Греции: период архаики и классики. 3. Искусство Древнего Рима: этрусская цивилизация. 4. Искусство Римской республики и империи. 5. Римский скульптурный портрет.

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			Тестовые задания: 1. Выберите правильный ответ Что означает «античность» в переводе с греческого а) греческий; б) древний; в) гуманистический; г) классический. 2. Соотнесите богов и их функции а) Гестия – 1. Богиня мудрости б) Гефест – 2. Покровитель искусства, божество света в) Афина – 3. Богиня домашнего очага г) Аполлон – 4. Бог огня 3. Главная городская площадь, в Древнем Риме с расположенными на ней храмами и общественными зданиями носила название а) базилика; б) форум; в) одеон; г) акведук. *Практическое задание:* Искусство античности: новаторство творческого метода и художественного языка
ПК-1	ПК-1.1.	2.4	*Вопросы:* 1. Искусство Европейского Средневековья: раннехристианское искусство. 2. Искусство Византии. 3. Искусство раннего Средневековья. 4. Искусство Европейского Средневековья: романский стиль. 5. Искусство Европейского Средневековья: готический стиль. *Тестовые задания:* 1. Дополните Донжон – это_____. 2. Дополните На заре Средневековья единственной хранительницей эллинистических культурных традиций было государство _____. 3. Установите правильную последовательность: а) античный стиль; б) романский стиль; в) египетский стиль; г) готический стиль. *Практическое задание:* Искусство Средневековья: новизна философско-эстетических идей и художественных решений
ПК-1	ПК-1.1.	2.5	*Вопросы:* 1. Канон византийского искусства: его роль и

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			функции. 2. Икона. Иконографический канон. 3. Древнерусское искусство. Архитектура. 4. Иконопись Древней Руси. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. 5. Шедевры русской иконописи. *Тестовые задания:* 1. Выдающийся художник ___покинул Византию и предпочел более молодое и жизнеспособное государство – Русь, с которой он связал свою творческую судьбу. 2. Выберите номер правильного варианта ответа Византийские архитекторы Анфимий и Исидор создали в Константинополе в 532-537 г. новый тип храма – купольную базилику, получивший название: а) монастырь Хора; б) монастырь Дафни; в) храм Святой Софии; г) церковь святого Виталия. 3. Дополните Автор оной из самых прославленных русских икон Троица
ПК-1	ПК-1.1.	2.6	*Вопросы:* 1. Искусство итальянского Возрождения: Проторенессанс (дученто) 2-я половина XIII-XIV вв. 2. Искусство Раннего Возрождения (треченто) начало XV – конец XV вв. 3. Искусство Высокого Возрождения в Италии (кватроченто) – конец XV – первые 20 лет XVI вв. 4. Искусство Позднего Возрождения (чинквеченто) – середина XVI – 90-е гг. XVI вв. Маньеризм. 5. Искусство Северного Возрождения и его отличие от итальянского. *Тестовые задания:* 1. Установите соответствие 1. Джотто ди Бондоне; 2. Сандро Боттичелли; 3. Микеланджело; 4. Якопо Робусти; а) Раннее Возрождение; б) Высокое Возрождение; в) Позднее Возрождение; г) Проторенессанс.

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			2. Самое известное произведение Микеланджело Буонарроти римского периода – а) «Пьета»; б) «Скованный раб»; в) «Утро». 3. Выберите номер правильного варианта ответа Творчество Питера Брейгеля – наивысшее проявление: а) итальянского барокко; б) французского рококо; в) нидерландского Ренессанса; г) английского реализма. *Практическое задание:* Искусство Возрождения: установки и мировоззренческие идеалы
ПК-1	ПК-1.1.	3.1	*Вопросы:* 1. Искусство барокко XVII в.: общая характеристика стиля. 2. Архитектура барокко. (Вельфлин об особенностях архитектуры барокко). 3. Искусство Фландрии и Голландии XVII в. 4. Искусство Италии, Испании и Франции XVII-XVIII вв. 5. Французский классицизм XVII-XVIII вв. *Тестовые задания* 1. В первой половине XVII в. – времени расцвета испанской живописи творил художник: а) Франс Хальс; б) Антуан Ватто; в) Уильям Хогарт; г) Диего Веласкес. 2. Выберите правильный ответ Грандиозность, пышность, причудливая пластика фасадов, обилие скульптуры, производящей впечатление богатства и парадности – все это особенности а) эклектика; б) барокко; в) рококо; г) модерн. 3. Установите последовательность стилей а) классицизм. б) рококо; в) барокко; г) возрождение; д) маньеризм. *Практическое задание:* Основные стилевые направления искусства

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			Нового времени в XVII-XVIII вв., их взаимосвязь: барокко
ПК-1	ПК-1.1.	3.2	*Вопросы:* 1. Неоклассицизм и романтизм во французском искусстве. 2. Революция и романтизм. 3. Романтизм в искусстве Германии. 4. Английское искусство. 5. Реалистические тенденции художников «барбизонской школы». *Тестовые задания:* 1. Выберите правильный ответ Вершиной французского классицизма в живописи называют творчество художника а) Никола Пуссена; б) Франсуа Буше; в) Гюстава Курбе; г) Франсуа Милле. 2. Выберите правильный ответ Ярче всего реализм проявился в: а) живописи; б) архитектуре; в) музыке; г) литературе. 3. Дополните Автор полотен «Пейзаж с мужской фигурой у изгороди», «Горный пейзаж» и «Крест на горе» немецкий художник-романтик _____. *Практическое задание:* Основные стилевые направления искусства Нового времени в XVII-XVIII вв., их взаимосвязь: классицизм, реализм
ПК-1	ПК-1.1.	3.3	*Вопросы:* 1. Братство прерафаэлитов. 2. Реализм в искусстве XIX в. 3. Русский реализм в искусстве XIX в. 4. Импрессионизм в Европейском искусстве XIX в. 5. Особенности русского импрессионизма в творчестве К. Коровина, И. Грабаря, В. Серова. *Тестовые задания:* 1. Дополните Прерафаэлиты в своем творчестве ориентировались на искусство ___. 2. Дополните В своей живописи в качестве моделей прерафаэлиты использовали не профессиональных натурщиков, а

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			___. 3. Выберите правильный ответ О какой картине идет речь «Многочисленная охрана бессильна перед натиском разъяренной толпы. На следующий день картину размещают так высоко, чтобы возмущенная публика не смогла в ярости пронзить ее острым зонтиком». а) «Завтрак на траве»; б) «Абсент»; в) «Олимпия». *Практическое задание:* Искусство XIX века
ПК-1	ПК-1.1.	3.4	*Вопросы:* 1. Импрессионизм (Э. Мане, К. Моне, О. Ренуара). 2. Философия импрессионизма. 3. Постимпрессионизм (Ж. Сера, П. Сезанна, П. Гогена, В. Ван Гога, А. де Тулуз-Лотрека). 4. Отсутствие единой эстетической концепции художников-постимпрессионистов. 5. Постимпрессионизм – начало поисков и находок изобразительного искусства XX в. *Тестовые задания:* 1. Выберите правильный ответ Постимпрессионизм – это а) художественное направление, представители которого стремились разрабатывать методы и приемы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления; б) одно из крупнейших течений в искусстве, характеризуемое экспериментаторством, стремлением к новаторству, использованием символики, недосказанности, намеков, таинственных и загадочных образов; в) художественное направление, условное собирательное обозначение неоднородной совокупности основных направлений в европейской (главным образом – французской) живописи; термин, принятый в искусствознании для обозначения магистральной линии развития французского искусства начиная со второй половины 1880-х гг. до начала XX вв. 2. Выберите правильный ответ Впервые термин «постимпрессионизм» введен в обиход, имея ввиду впечатления от устроенной в Лондоне в 1910 г. выставке современного

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			французского искусства, на которой были представлены работы Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Сера, Сезанна и других художников а) Жан Мореас; б) Роджер Фрай; в) Луи Леруа; г) Жюль Шанфлери. 3. Дополните Модернистское течение во французской живописи периода постимпрессионизма конца XIX – начала XX вв. (официальное начало) имеет название _____. *Практическое задание:* Искусство второй половины XIX в. Импрессионизм. Постимпрессионизм
ПК-1	ПК-1.1.	3.5	*Вопросы:* 1. Проблема стилей в русском искусстве. 2. Архитектура эпохи классицизма. 3. Воплощение романтических идеалов в русском искусстве XIX в (К. Брюллов, В. Тропинин, О. Кипренский, школа Венецианов). 4. Развитие бытового жанра (Федотов, Пукирев и др.) и зарождение реализма в русском искусстве. 5. Товарищество Передвижных Художественных Выставок. *Тестовые задания:* 1. Выберите правильный ответ Художник, представитель направления романтизма, автор картины «Девятый вал» а) И.К. Айвазовский; б) О.А. Кипренский; в) Карл Брюллов; г) С.Ф. Щедрин. 2. Выберите правильный ответ Художник, основоположник реализма в русском изобразительном искусстве, автор картины «Сватовство майора» а) И.Е. Репин; б) В.Г. Перов; в) А.Г. Венецианов; г) П.А. Федотов. 3. Выберите правильный ответ Причина «Бунта 14-ти» а) излишняя академичность системы образования; б) невозможность писать дипломную работу на выбранный сюжет;

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			в) слишком высокие требования к учащимся; г) грубость и нетерпимость преподавателей

Примерные контрольные вопросы и задания для оценки самостоятельной работы студентов по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ПК-1	ПК-1.1.	1.1	*Вопросы:* 1. Становление искусствознания как науки. 2. Функции искусства. 3. Искусство как феномен культуры
ПК-1	ПК-1.1.	1.2	*Вопросы:* 1. Произведение как эстетическая целостность. 2. Структура художественного произведения. 3. Феномен художника. Художник и социум
ПК-1	ПК-1.1.	1.3	*Вопросы:* 1. Архитектура как вид искусства. 2. Живопись. Основные особенности вида искусства. Жанры живописи. 3. Декоративно-прикладное искусство. *Тестовые задания:* 1. Установить соответствие Виды искусства Произведения искусства 1. станковая живопись А. матрешка 2. графика Б. храм 3. архитектура В. эстамп 4. прикладное искусство Г. портрет 2. Выбрать правильный ответ К пространственным видам искусства относится а) литература; б) музыка; в) живопись; г) цирковое искусство. *Практические задания:* Виды искусства. Временные, пластические, синтетические искусства. Пластические системы
ПК-1	ПК-1.1.	1.4	*Вопросы:* 1. Стиль как устойчивая общность идейно-художественный признаков творчества. 2. Понятие локального стиля и стиля эпохи как художественно-эстетические категории. 3. Направления или течения в искусстве
ПК-1	ПК-1.1.	2.1	*Вопросы:* 1. Периодизация и особенности первобытного искусства. 2. Первобытное искусство. 3. Мировые шедевры первобытного искусства.

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			Тестовые задания: 1. Выберите правильный ответ Верный вариант периодизации первобытного искусства а) палеолит, мезолит, неолит, бронзовый век, железный век; б) палеолит, бронзовый век, мезолит, неолит, железный век; в) неолит, палеолит, бронзовый век, мезолит, железный век. 2. Выберите правильный ответ Самые ранние скульптурные изображения женской фигуры в современной археологии называются а) палеолитическая Венера; б) Мать прародительница; в) Древнейшая Афродита
ПК-1	ПК-1.1.	2.2	*Вопросы:* 1. Искусство Месопотамии. 2. Искусство Древнего Египта. 3. Шедевры искусства Древнего Египта. *Тестовые задания:* 1. Дополните Основными памятниками архитектуры древнего Египта периода Древнего царства являлись ___. 2. Выберите правильный ответ Главная особенность искусства Древнего Египта а) искусство было тесно связано с религией; б) главным объектом искусства были крестьяне; в) египтяне рисовали только животных и растения; г) искусство зародилось в первых веках нашей эры. *Практическое задание:* Живопись Древнего Египта
ПК-1	ПК-1.1.	2.3	*Вопросы:* 1. Искусство Древней Греции: искусство эгейской цивилизации. 2. Искусство Древней Греции: период классики. 3. Этрусская цивилизация. Искусство Древнего Рима. *Тестовые задания:* 1. Выберите правильный ответ Что означает «античность» в переводе с греческого а) греческий; б) древний;

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			в) гуманистический; г) классический. 2. Дополните Соотношение и соразмерность несомых и несущих частей архитектурного сооружения, а также особенности его украшения называются ___. *Практическое задание:* Шедевры древнеримской архитектуры
ПК-1	ПК-1.1.	2.4	*Вопросы:* 1. Искусство Европейского Средневековья: раннехристианское искусство. 2. Искусство Византии. 3. Искусство Европейского Средневековья: романский и готический стили. *Тестовые задания:* 1. Дополните Донжон – это _____. 2. Установите правильную последовательность: а) античный стиль; б) романский стиль; в) египетский стиль; г) готический стиль. *Практическое задание:* Готический собор как образ мира
ПК-1	ПК-1.1.	2.5	*Вопросы:* 1. Канон византийского искусства: его роль и функции. 2. Структура иконографического канона в Византии. 3. Древнерусское искусство. Архитектура и иконопись. *Тестовые задания:* 1. Выберите правильный ответ К античному искусству, помимо греческого искусства, относится также а) искусство Византии; б) искусство Древнего Египта; в) искусство Древнего Рима; г) первобытное искусство; д) Древнерусское искусство. 2. Дополните Выдающийся художник _____ покинул Византию и предпочел более молодое и жизнеспособное государство – Русь, с которой он связал свою творческую судьбу
ПК-1	ПК-1.1.	2.6	*Вопросы:* 1. Искусство раннего итальянского Возрождения. Искусство Высокого Возрождения

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			в Италии. 2. Искусство Северного Возрождения. Отличие искусства Северного Возрождения от итальянского. *Тестовые задания:* 1. Выберите правильный ответ «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи относится к: а) историческому жанру; б) библейскому жанру; в) батальному жанру. 2. Выберите правильный ответ Самое известное произведение Микеланджело Буонарроти римского периода – а) «Пьета»; б) «Скованный раб»; в) «Утро». *Практическое задание:* Образ человека в искусстве Ренессанса
ПК-1	ПК-1.1.	3.1	*Вопросы:* 1. Искусство барокко XVII в.: общая характеристика стиля. 2. Искусство Фландрии. Голландское искусство XVII в.: многообразие жанров. 3. Искусство Испании и Франции. *Тестовые задания:* 1. Выберите правильный ответ В первой половине XVII в. – времени расцвета испанской живописи творил художник: а) Франс Хальс; б) Антуан Ватто; в) Уильям Хогарт; г) Диего Веласкес. 2. Дополните Вершиной голландской живописной культуры XVII в., отличающееся подлинным гуманизмом, интересом к внутреннему миру человека, поиском выразительных художественных средств, явилось творчество ___. *Практическое задание:* Шедевры архитектуры стиля барокко
ПК-1	ПК-1.1.	3.2	*Вопросы:* 1. Неоклассицизм и романтизм в искусстве Франции XVII-XVIII вв. 2. Английское искусство XVII-XVIII вв. 3. Немецкий романтизм. *Тестовые задания:* 1. Выберите правильный ответ Олицетворением политического могущества и

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			военной силы Наполеона стал стиль: а) ампир; б) рококо; в) классицизм; г) реализм. 2. Дополните С начала XVIII в. подлинным международным художественным центром, куда стекались не только люди искусства, но и ученые, археологи, крупнейшие историки и писатели того времени, стал город _____. *Практическое задание:* Образ человека в искусстве классицизма и романтизма
ПК-1	ПК-1.1.	3.3	*Вопросы:* 1. Братство прерафаэлитов. 2. Реализм в XIX веке. Русский реализм. 3. Импрессионизм в Европейском искусстве XIX в. *Тестовые задания:* 1. Соотнесите название картины и их автора: а) Э. Мане 1. «Впечатление. Восход солнца» б) К. Моне 2. «Голубые танцовщицы» в) Э. Дега 3. «Олимпия» 2. Выберите правильный ответ «Вольный воздух» (от французского pleiair) для художников-импрессионистов – это а) пленер; б) пастель; в) передача света. *Практическое задание:* Передвижники и импрессионисты
ПК-1	ПК-1.1.	3.4	*Вопросы:* 1. Импрессионизм (Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар). 2. Постимпрессионизм. (Ж. Сёра, П. Сезанна, П. Гогена, В. Ван Гога, А. де Тулуз-Лотрека). 3. Примитивизм и символизм во французском искусстве. *Тестовые задания:* 1. Выберите правильный ответ Впервые термин «постимпрессионизм» введен в обиход, имея ввиду впечатления от устроенной в Лондоне в 1910 г. выставке современного французского искусства, на которой были представлены работы Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Сёра, Сезанна и других художников, а) Жан Мореас; б) Роджер Фрай;

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			в) Луи Леруа; г) Жюль Шанфлёри. 2. Дополните Модернистское течение во французской живописи периода постимпрессионизма конца XIX – начала XX вв. (официальное начало) имеет название _____. *Практическое задание:* Анализ произведения визуального искусства
ПК-1	ПК-1.1.	3.5	*Вопросы:* 1. Проблема стилей в русском искусстве. 2. Воплощение романтических идеалов в русском искусстве XIX в (К. Брюллов, В. Тропинин, О. Кипренский, школа Венецианов). 3. Развитие бытового жанра (Федотов, Пукирев и др.) и зарождение реализма в русском искусстве. *Тестовые задания:* 1. Выберите правильный ответ Художник, представитель направления романтизма, автор картины «Девятый вал» а) И.К. Айвазовский; б) О.А. Кипренский; в) Карл Брюллов; г) С.Ф. Щедрин. 2. Выберите правильный ответ Художник, основоположник реализма в русском изобразительном искусстве, автор картины «Сватовство майора» а) И.Е. Репин; б) В.Г. Перов; в) А.Г. Венецианов; г) П.А. Федотов

Примерные контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация **(**зачет) по дисциплине «История и теория визуальных искусств» состоит из 2-х частей: проверки теоретических знаний (ответы на вопросы теста), и проверки умений и опыта деятельности (представление результатов практических занятий и практических заданий, выполненных самостоятельно в течение семестра). Полное содержание практических занятий приведено в приложении 2.

Вопросы к зачету

1. Становление искусствознания как науки.
2. Функции искусства.
3. Художественный стиль. Художественный образ.
4. Характеристика художественного образа. Его отличие от образа реальности, научного образа.

5. Выразительные средства графики (на конкретных примерах графического искусства).

6. Материалы графики, их свойства (приведите анализ каждого материала на примере художественных произведений).

7. Основные виды графики (на примере произведений русских или зарубежных художников-графиков).

8. Особенности изобразительного языка книжной иллюстрации (детской, взрослой на примере произведений русских или зарубежных художников-графиков).

9. Особенности рисунка и гравюры, (анализ на конкретных художественных произведениях).

10. Живопись. Основные особенности и выразительные средства вида искусства. Колорит в живописи.

11. Характеристика основных видов живописи (на конкретных художественных примерах).

12. Особенность декоративно-прикладного творчества и общность с другими видами искусства.

13. Характеристика видов декоративно-прикладного искусства по материалам и способам их художественной обработки (конкретные примеры).

14. Особенность декоративно-прикладного творчества и общность с другими видами искусства.

15. Скульптура. Основные особенности вида искусства. Материалы и техника. Рельеф.

16. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве как метод трактовки природного мотива (конкретные примеры).

17. Классификация видов и жанров изобразительного искусства.

18. Общая характеристика первобытного искусства. Основные особенности.

19. Широко применяемые виды синтеза в изобразительном искусстве Древнего Египта, Греции, Рима, западного Средневековья.

20. Искусство Европейского Средневековья: раннехристианское искусство

21. Искусство Византии.

22. Искусство Европейского Средневековья: романский стиль.

23. Искусство Европейского Средневековья: готический стиль.

24. Древнерусское искусство.

25. Реформы Джотто, и их влияние на дальнейшее развитие монументальной живописи Италии.

26. Значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития европейской культуры.

27. Искусство Северного Возрождения.

28. Отличительные особенности искусства Северного и итальянского Возрождения.

29. Искусство барокко XVII в.: общая характеристика стиля.

30. Анализ творчества Микеланджело Караваджо – основоположника реалистической живописи XVII в. Специфика художественного языка Караваджо.

31. Искусство Фландрии: творчество Питера Пауля Рубенса

32. Развитие бытового жанра во фламандском искусстве. Творчество Якоба Иорданса.

33. Натюрморты Франса Снейдерса.

34. Характеристика творчества Антонио Ван Дейка. Принципы парадного портрета.

35. Анализ живописи Голландии XVII в. Бытовой жанр, пейзаж и анималистический жанр.

36. Анализ творчества Рембрандта Хармеса Ван Рейна.

37. Испанская живопись XVII в. (Эль Греко, Д. Веласкес, Ф. Гойя)

38. Художественная культура Франции XVIII в.: взаимосвязь абсолютизма и классицизма

39. Реализм искусства Франции XVII в. Братья Ленен, Жорж де Латур.

40. Анализ творчества Никола Пуссена – родоначальника классицизма в европейском искусстве.

41. Зарождение рококо в искусстве Франции XVIII в. Творчество Антуана Ватто. «Галантный жанр». Франсуа Буше.

42. Характеристика искусства Франции XVIII в. Реализм Жана Батиста Шардена, сентиментализм в творчестве Жана Батиста Греза, Оноре Фрагонара, французский пейзаж XVIII в.

43. Неоклассицизм и романтизм в искусстве Ж.Л. Давида

44. Революция и романтизм (искусство Т. Жерико и Э. Делакруа)

45. Искусство Италии XVIII в. Творчество Джованни Батиста Тьеполо. Итальянский пейзаж XVIII в. Творчество Джованни Антонио Каналетто и Франческо Гварди.

46. Искусство Испании конца XVIII – начала XIX вв. Искусство Ф. Гойи.

47. Искусство Франции первой половины XIX в. «Революционный классицизм» Ж.-Л. Давида.

48. Развитие английской пейзажной живописи первой половины XIX в. Творчество Д. Констебла. Романтический пейзаж У. Тернера.

49. Неоклассицизм Д. Энгра. Интерес к классике и творчеству Рафаэля.

50. Романтизм в искусстве Франции XIX в. Творчество Т. Жерико. Творчество Э. Делакруа.

51. Французский национальный пейзаж. Барбизонская школа живописи. Творчество Т. Руссо, Ш. Добиньи, Диаза де ля Пеньи, Ф. Дюпре, Тройона. Творчество К. Коро. Отличие живописной системы Коро от творческого метода барбизонцев. Творчество Ф. Милле. Крестьянская тема, образы природы, портрет.

52. Живопись и графика О. Домье. Реализм в творчестве Г. Курбе.

53. Братство прерафаэлитов.

54. Характеристика живописной системы импрессионистов, Пейзаж в творчестве импрессионистов Э. Мане, К. Моне, К. Писсаро, А. Сислей. Портрет, бытовые сцены О. Ренуара, Э. Дега.

55. Постимпрессионизм, примитивизм, символизм во французском искусстве. В. Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген, Тулуз де Лотрек.

56. Реализм в XIX веке. Русский реализм

Тестовые задания

1. Установить соответствие

Виды искусства Произведения

1. Станковая живопись А. матрешка
2. Графика Б. храм
3. Архитектура В. Эстамп
4. Прикладное искусство Г. Портрет

2. Дополните

Основными памятниками архитектуры древнего Египта периода древнего царства являлись _____

3. Дополните

Одним из человечных, лиричных и проникновенных скульптурных портретов амарнского периода египетского мастера Тутмеса был портрет _____

4. Выберите номер правильного варианта ответа

Одна из сложнейших проблем в искусстве, во все времена стоящая перед зодчими и скульпторами – задача синтеза архитектуры и скульптуры, объединение постройки и ее

декоративного убранства в единое целое – была блестяще решена мастерами классической Греции в архитектурно-скульптурном комплексе в Афинах, который назывался:

а) храм Геры в Пестуме;

б) храм Аполлона в Дельфах;

в) Акрополь в Афинах.

5. Дополните

Колонны дорических храмов в последствие нередко заменялись скульптурными мужскими фигурами, которые назывались _____

6. Дополните

Колонны ионического ордера нередко заменялись скульптурными женскими фигурами, называемыми _____

7. Выберите номер правильного варианта ответа

Первая половина XVII века, во время расцвета испанской живописи творил художник:

а) Франс Хальс;

б) Антуан Ватто;

в) Уильям Хогарт;

г) Диего Веласкес.

8. Выберите номер правильного варианта ответа

К античному искусству, помимо греческого относится также:

а) искусство Византии;

б) искусство Древнего Египта;

в) искусство Древнего Рима;

г) Древнерусское искусство.

9. Установите соответствие

ХУДОЖНИКИ ВЕКА (творчество)

а) Леонардо да Винчи А. XIX в.

б) Франсуа Буше Б. конец XV – начало XVI вв.

в) Сальвадор Дали В. XX в.

г) Винсент Ван Гог Г. XVIII в.

10. Дополните

Архитектор Пантеона и автор отделки архитектурного ансамбля форума Траяна носил имя _____

11. Выберите номер правильного варианта ответа

Творчество Питера Брейгеля – наивысшее проявление:

а) итальянского барокко

б) французского рококо

в) нидерландского Ренессанса

г) английского реализма

12. Дополните

Вершиной голландской живописной культуры XVII века, отличающееся подлинным гуманизмом, интересом к внутреннему миру человека, поиском выразительных художественных средств, явилось творчество _____

13. Выберите номер правильного варианта ответа

Кисти Рафаэля Санти, художника периода высокого Возрождения, принадлежит:

а) Сикстинская мадонна;

б) Джоконда;

в) Рождение Венеры;

г) Корабль дураков.

14. Дополните

Соотношение и соразмерность несомых и несущих частей архитектурного сооружения, а также особенности его украшения называются _____

15. Выберите номер правильного варианта ответа

Лучшим в художественном наследии римской пластики был (о,а)

а) инженерное строительство;

б) скульптурный портрет;

в) монументальная скульптура;

г) изобретение бетона.

16. Дополните

Самым величественным зрелищным сооружением древнего Рима периода правления Флавиев был_____

17. Установите соответствие

а) Античный стиль А. Версаль

б) Романский стиль Б. Термы Караккалы

в) Готический стиль В. Тауэр

г) Барочный стиль Г. Площадь собора св. Петра в Риме

д) Классический стиль Д. Собор Парижской богоматери

18. Выберите номер правильного варианта ответа

Любимыми темами художников «рококо» стали:

а) пасторали;

б) темы страшного суда;

в) сцены в таверне;

г) архитектурные пейзажи.

19. Установите правильную последовательность

а) античный стиль

б) романский стиль

в) египетский стиль

г) готический стиль

20. Дополните

Стилем, охватившим большинство стран западной Европы и Америки на рубеже XIX-XX вв., ставшим преобладающим стал _____

21. Выберите номер правильного варианта ответа

Византийские архитекторы Анфимий и Исидор создали в Константинополе в 532-537 году новый тип храма – купольную базилику, получившего название:

а) монастырь Хора;

б) монастырь Дафни;

в) храм святой Софии;

г) церковь святого Виталия.

22. Дополните

Портреты I – III века, найденные в некрополе оазиса Эль-Фаюм (восточная римская провинция Египта) названы _____

23. Дополните

Ведущим живописцем рококо был придворный художник Людовика XV, любимец аристократии, директор академии, талантливый декоратор, виртуозный рисовальщик _____

24. Выберите номер правильного варианта ответа

К представителям импрессионизма, зародившимся в искусстве последней трети XIX – XX вв. во Франции, относится художник:

а) Жак Луи Давид;

б) Жан Батист Грез;
в) Огюст Ренуар;
г) Никола Пуссен.

25. Установите соответствие

а) Рембрандт Харменс Ван Рейн А.Давид
б) Клод Оскар Моне Б. Автопортрет
в) Антуан Ватто В. Общество в парке
г) Альбрехт Дюрер Г. Возвращение блудного сына
5. Микельанджело Буонарроти Д. Бульвар Капуцинок

26. Выберете номер правильного варианта ответа

Известный архитектор, приверженец модерна, работающий в основном в Барселоне в конце XIX – начале XX века

а) Виктор Орта;
б) Антонио Гауди;
в) Ле Корбюзье;
г) Вальтер Гропиус.

27. Установите соответствие

а) Джотто ди Бондоне А. Раннее Возрождение
б) Сандро Боттичелли Б. Высокое Возрождение
в) Микельанджело Буонарроти В. Позднее Возрождение
г) Якопо Робусти (Тинторетто) Г. Проторенессанс

28. Установите правильную последовательность:

а) стиль модерн;
б) стиль ампир;
в) стиль рококо;
г) стиль барокко.

29. Дополните

Вершиной нидерландского ренессанса в окончательном формировании пейзажа как самостоятельного жанра было творчество _____

30. Дополните

Великое творение, прославляющее духовную и телесную красоту человека – роспись плафона Сикстинской капеллы выполнил _____

31. Выберите номер правильного варианта ответа

Кисти французского художника Анри Матисса принадлежит работа

а) Завтрак на траве;
б) Портрет мадам Матисс;
в) Едоки картофеля;
г) Девочка на шаре.

32. Установите соответствие

а) Поль Сезанн А. Мулен Руж
б) Сальвадор Дали Б. Женщина, держащая плод
в) Поль Гоген В. Яблоки и апельсины
г) Тулуз Лотрек Г. Постоянство памяти

33. Выберите номер правильного варианта ответа

Стилистическое направление в европейском искусстве конца XIX – начале XX вв., получившее в Италии название «Либерти», в Австрии – «Сецессион», в Германии – «Югендштиль» носит название

а) готический;
б) романтический;
в) романский;
г) ар нуво.

34. Дополните

Одни считали его еретиком, другие – религиозным ортодоксом, третьи – мрачным мизантропом, четвертые – человеком с очень развитым ироничным складом ума, веселым насмешником, пятые – безумцем с болезненным воображением, шестые – мистиком. Речь идет о нидерландском художнике эпохи возрождения, _____

35. Дополните

Из многочисленных мадонн Яна ван Эйка наиболее известна под названием _____

36. Установите соответствие

а) Рембранд Харменс Ван Рейн А. Площадь перед собором св. Петра в Риме

б) Лоренцо Бернини Б. Аркадские пастухи

в) Николя Пуссен В. Шубка

г) Питер Пауль Рубенс Г. Портрет с Саскией на коленях

37. Выберите номер правильного варианта ответа

К последнему периоду творчества Веласкеса относится крупномасштабная композиция

а) Менины;

б) Поклонение волхвов;

в) Времена года;

г) Портрет Елены Фоурмен с детьми.

38. Выберите номер правильного варианта ответа

Романтическое произведение Эжена Делакруа, в котором отразился пафос борьбы за освободительные идеи времени в аллегорической женской фигуре

а) Резня на Хиосе;

б) Смерть Сарданапала;

в) Свобода, ведущая народ.

39. Дополните

Первым художником, который в эпоху французской революции работал в жанре нового классицизма французской буржуазии, был _____

40. Выберите номер правильного ответа

Кисти испанского живописца XVIII – XIX века, Франсиско Гойя принадлежит работа

а) Обнаженная маха;

б) Обед Людовика XIII;

в) Апофеоз Гомера;

г) Госпожа Ривьер.

41. Дополните

Впервые, в некрологе рано умершего французского художника Теодора Жерико, был применен термин, означающий искусство, оппозиционно настроенное к официальному классическому академическому искусству, называющееся _____

42. Дополните

Основа сложной техники импрессионистов – теория разложения _____

Критерии оценивания заданий на промежуточную аттестацию

От «0» до «9» баллов

Компетенции не сформированы. Обучающимся не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления об изучаемом материале. В ответах на вопросы не прослеживается специфика истории визуальных искусств, основные этапы его развития в историко-культурном контексте; не прослеживаются межпредметные связи. Обучающийся слабо владеет приемами определения основных видов, жанров, стилевых направлений и течений в мировом и отечественном искусстве; навыками анализа жизни и творчества

деятелей визуальных искусств; не умеет использовать методы и приемы анализа сюжетов, основные приемы искусствоведческого анализа произведений визуального искусства.

От «10» до «19» баллов:

Имеет общее представление:

– об основных исторических этапах развития визуальных искусств в мировой и об основных этапах развития визуальных искусств;

– о ключевых стилях, направлениях и школах в истории искусства;

– о принципах композиции, цвета, света и формы в классическом и цифровом искусстве;

– об исторических и современных технологиях создания визуальных изображений, видео и анимации;

– о роли визуальных искусств в формировании культурных и эстетических норм

Умеет:

– с помощью преподавателя анализировать произведения визуального искусства;

– с помощью применять знания по истории искусства для разработки концепций цифровых проектов (изображений, видео, 3D-цен);

– с помощью использовать исторические и современные приёмы композиции, цвета и света в цифровой графике;

– с помощью адаптировать классические художественные техники для создания цифровых визуальных эффектов и анимации.

Владеет:

– на низком уровне -навыками анализа и интерпретации произведений визуального искусства;

– некоторыми методами применения теоретических знаний по истории искусства в практике создания цифровых визуальных проектов;

– навыками использования исторических и современных художественных приёмов в цифровой графике и анимации.

Ответы на вопросы теста содержат существенные ошибки. Практические задания выполнены с низким качеством, представлены со значительным нарушением сроков сдачи, с серьезными ошибками и недочетами.

От «20» до «26» баллов:

Знает:

– основные этапы развития визуальных искусств и их влияние на современную компьютерную графику и анимацию;

– ключевые стили, направления и школы в истории искусства, их эстетические и технические особенности;

– принципы композиции, цвета, света и формы в классическом и цифровом искусстве;

– исторические и современные технологии создания визуальных изображений, видео и анимации;

– роль визуальных искусств в формировании культурных и эстетических норм, а также их применение в цифровых проектах

Умеет:

– самостоятельно анализировать произведения визуального искусства с точки зрения их стилистических, технических и культурных особенностей;

– применять знания по истории искусства для разработки концепций цифровых проектов (изображений, видео, 3D-цен);

– использовать исторические и современные приёмы композиции, цвета и света в цифровой графике;

– адаптировать классические художественные техники для создания цифровых визуальных эффектов и анимации.

Владеет:

– навыками анализа и интерпретации произведений визуального искусства в контексте их

исторического развития;

– основными методами применения теоретических знаний по истории искусства в практике создания цифровых визуальных проектов;

– навыками использования исторических и

– современных художественных приёмов в цифровой графике и анимации;

– навыками критического мышления при оценке визуальных решений в цифровых проектах

Ответы на вопросы теста содержат незначительные ошибки. Некоторые практические задания выполнены и представлены с нарушением сроков сдачи, с незначительными ошибками и недочетами.

От «27» до «30» баллов:

Имеет глубокие знания:

– об этапах развития визуальных искусств и их влияние на современную компьютерную графику и анимацию;

– - о стилях, направлениях и школах в истории искусства, их эстетические и технические особенности;

– - о принципах композиции, цвета, света и формы в классическом и цифровом искусстве;

– - об исторических и современных технологиях создания визуальных изображений, видео и анимации;

– - о роли визуальных искусств в формировании культурных и эстетических норм.

Умеет:

– уверенно анализировать произведения визуального искусства с точки зрения их стилистических, технических и культурных особенностей;

– применять знания по истории искусства для разработки концепций цифровых проектов (изображений, видео, 3D-цен).

– использовать исторические и современные приёмы композиции, цвета и света в цифровой графике;

– адаптировать классические художественные техники для создания цифровых визуальных эффектов и анимации;

– обосновывать выбор визуальных решений в проектах на основе исторического и теоретического контекста.

Владеет:

– эффективно навыками анализа и интерпретации произведений визуального искусства в контексте их исторического развития;

– методами применения теоретических знаний по истории искусства в практике создания цифровых визуальных проектов;

– навыками использования исторических и современных художественных приёмов в цифровой графике и анимации;

– навыками критического мышления при оценке визуальных решений в цифровых проектах;

– навыками интеграции знаний по истории и теории искусства в процесс создания компьютерной графики, видео и 3D-цен.

Ответы на вопросы теста доказывают, что материал усвоен в полном объеме. Все практические задания выполнены в срок, без ошибок с эффективным использованием необходимых материалов.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1. Балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности компетенции

№ п/п	Виды деятельности	Количество баллов	
		минимум	максимум
–	Активность на практическом занятии	6	9

№ п/п	Виды деятельности	Количество баллов	
		минимум	максимум
–	Выполнение самостоятельных практических заданий	6	9
–	Подготовка доклада по теме с использованием мультимедиа-презентации, участие в беседе, обсуждении	3	5
–	Тестирование	2	5
Итого: Внутрисеместровый контроль 1		*17*	*28*
	Активность на практическом занятии	6	9
	Выполнение самостоятельных практических заданий	6	9
	Подготовка доклада по теме с использованием мультимедиа-презентации, участие в беседе, обсуждении	5	8
	Тестирование	3	5
	Анализ произведения визуального искусства	8	11
Итого: Внутрисеместровый контроль 2		*45*	*70*
Промежуточная аттестация: Зачет		10	30
ВСЕГО:		**55**	**100**

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

№ раздела	Виды самостоятельной работы	Кол-во часов	Баллы
	Подготовка к практическим занятиям (приложение 2)	45	2-10
1	Практическое занятие 1. Виды искусства. Временные, пластические, синтетические искусства. Пластические системы. Подготовка доклада по теме с использованием мультимедиа-презентации «Визуальные искусства» (приложение 2, 3, 4). Подготовка к практическим занятиям (приложение 2, 3, 4)	4	2-5
1	Практическое занятие 2. Живопись Древнего Египта. Подготовка доклада по теме с использованием мультимедиа-презентации (приложение 2, 3, 4). Подготовка к практическим занятиям (приложение 2, 3, 4)	4	2-5
2	Практическое занятие 3. Шедевры древнеримской архитектуры. Подготовка доклада по теме с использованием мультимедиа-презентации (приложение 2, 3, 4). Подготовка к практическим занятиям (приложение 2, 3, 4)	4	2-5
2	Практическое занятие 4. Готический собор как образ мира. Подготовка доклада по теме с использованием мультимедиа-презентации (приложение 2, 3,). Подготовка к практическим занятиям (приложение 2, 3, 4)	4	2-5
2	Практическое занятие 5. Образ человека в искусстве Ренессанса. Подготовка доклада по теме с использованием мультимедиа-презентации (приложение 2, 3, 4)	4	2-5
3	Практическое занятие 6. Шедевры архитектуры стиля барокко. Подготовка доклада по теме с использованием	4	2-5

№ раздела	Виды самостоятельной работы	Кол-во часов	Баллы
	мультимедиа- презентации. Подготовка к практическим занятиям (приложение 2, 3, 4)		
3	Практическое занятие 7. Образ человека в искусстве классицизма и романтизма. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка доклада по теме с использованием мультимедиа-презентации (приложение 2, 3, 4)	4	2-5
3	Практическое занятие 8. Передвижники и импрессионисты. Подготовка к практическим занятиям (приложение 2). Подготовка доклада по теме с использованием мультимедиа-презентации (приложение 2, 3, 4)	4	2-5
3	Практическое занятие 9. Анализ произведения визуального искусства (приложение 5)	4	5-10
	Конспектирование первоисточников (приложение 6)	4	3-5
	Подготовка к итоговому проверочному тесту (приложение 7)	4	6-10
	Итого:	**44**	**30-80**

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание: учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

б) дополнительная литература

1. Александров, В. Н. История русского искусства: [краткий справочник школьника] / В. Н. Александров. – Минск: Харвест, 2004. – 735 с.

2. Алленов, М. М. История русского искусства: [в 2 т.] / М. М. Алленов, Л. Лифшиц. – М.: Белый город, 2007-2008. (Энциклопедия мирового искусства). – Т. II: Русское искусство XVIII – начала XX века. 2008. – 504 с.: цв. ил.

3. Арсланов, В. Г. Западное искусствознание XX века / В. Г. Арсланов. – М.: Академический проект: Традиция, 2005. – 862 с.

4. Бринтон, В. К. Графическое изображение фактов / В. К. Бринтон; пер. с англ.

С. Займовского. – 2-е изд. – М.: Фонд «Общественное мнение», 2017. – 347 с.: ил.

5. Варакина, Г. В. Основные этапы истории европейского искусства: учебное пособие / Г. В. Варакина. – Р.-н/Д: Феникс, 2006. – 189 с.

6. Визуальная антропология: городские карты памяти: [сб. ст.] / Центр соц. политики и гендер. исслед.; под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. – М.: ООО

7. Визуальная антропология: настройка оптики: [сб. ст.] / Центр соц. политики и гендер. исслед.; под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова. – М. : ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2009. – 291 с.

8. Визуальная антропология: режимы видимости при социализме: [сборник] / Центр соц. политики и гендер. исслед.; под ред. [и с предисл.] Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова. – М.: ООО «Вариант», 2009. – 444 с.

9. Западное искусство. XX век: проблемы интерпретации: [сб. ст.] / Рос. акад. наук, Федер. агентство по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания; [редкол.: И. И. Рубанова (отв. ред.) и др.]. – М.: URSS, 2007. – 285 с.

10. Ильина, Т. В. История искусств: западноевроп. искусство: учебник / Т. В. Ильина. – 4-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2007. – 368 с.

11. Ильина, Т. В. История искусств: отечественное искусство: учебник / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М : Высш. шк., 2006. – 407 с.

12. Искусствометрия: методы точ. наук и семиотики: [сборник] / предисл. Ю. М. Лотмана; послесл. В. М. Петрова; сост. и ред. Ю. М. Лотмана, В. М. Петрова. – 4-е изд. – М. : URSS, 2009. – 370 с.

13. История мировой культуры (мировых цивилизаций) : учебное пособие для вузов / под науч. ред. Г. В. Драча. – 7-е изд. – Р.-н/Д : Феникс, 2010. – 537 с.

14. Мировая живопись: от Джотто до Пикассо / [текст и сост.: И. Г. Мосин, И. И. Мосин]. – СПб. : Бестиарий, 2007. – 319 с.

15. Мировая художественная культура : в 4 т. – СПб. : Питер, 2006-2009. – Т. III, кн. 1 : XIX век. Изобразительное искусство, музыка, театр / Е. П. Львова [и др.], 2007. – 460 с.

16. Мировая художественная культура : в 4 т. СПб. [и др.] : Питер, 2006 - 2009. Т. IV, кн. 1 : XX век. Изобразительное искусство и дизайн / Е. П. Львова [и др.]. 2007. 459, [5] с.

17. Мировая художественная культура : в 4 т. СПб. [и др.] : Питер, 2006-2009. – Т. I : От зарождения до XVII века : очерки истории / Е. П. Львова [и др.], 2006. – 415 с.

18. Мировая художественная культура : в 4 т. СПб. [и др.] : Питер, 2006-2009. – Т. II : Эпоха просвещения / Е. П. Львова, Е. П. Кабкова, Л. М. Некрасова [и др.], 2008. – 464 с.

19. Мировая художественная культура. XX век: словарь / сост.: Т. Я. Вазинская, Л. В. Блохина, М. А. Федоровский ; рец.: Л. Е. Романенко, Т. В. Калинина. – Минск : Новое знание, 2005. – 373 с.

20. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

21. Опыты авангарда: от утопии к практикам повседневности : материалы международного симпозиума, 12-15 мая 2015 года / Упр. культуры Администрации г. Екатеринбурга; Екатеринб. акад. соврем. искусства; Урал. филиал Гос. Центра соврем. искусства; Урал. федерал. ун-т им Б. Н. Ельцина ; [науч. ред.: И. А. Ахьямова, М. С. Ильченко]. – Екатеринбург: ЕАСИ, 2016. – 189 с. : ил.

22. Опыты авангарда: от утопии к практикам повседневности : материалы конференции / под редакцией И. А. Ахьямовой, М. С. Ильченко. – Екатеринбург : ЕАСИ, 2016. – 190 с. – ISBN 978-5-904440-44-2 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/136360.

23. Родькин, П. Е. Визуальная политика. Фирменный стиль России / П. Е. Родькин. – М. : Совпадение, 2007. – 159 с.

24. Родькин, П. Е. Футуризм и современное визуальное искусство / П. Е. Родькин. – М. : Совпадение, 2006. – 254 с.

25. Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – 3-е изд., стер. – М. : КомКнига, 2006. – 224 с.

26. Роуден, М. Корпоративная идентичность : создание успеш. фирм. стиля и визуал. коммуникации в бизнесе = Identity : Transforming Performance Through Integrated Identity Management / М. Роуден; [пер. с англ. Д. Скворцова, П. Тимофеева]. – М. : Добрая книга, 2007. – 295 с.

27. Сальникова, Е. В. Советская культура в движении: от середины 1930-х к середине 1980-х. Визуальные образы, герои, сюжеты / Е. Сальникова ; Гос. ин-т искусствознания. 2-е изд. – М. : URSS, 2010. – 471 с

28. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. – 395 с. + ил.

29. Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций / В. Фортунатов. – СПб. [и др.] : Питер, 2014. – 528 с. : ил.

30. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

31. Шестаков, В. П. История истории искусства : от Плиния до наших дней : учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федерал. агентство по культуре и кинематографии РФ, Рос. ин-т культуры. – М. : URSS : [ЛКИ, 2008]. – 304 с.

32. Штомпка, П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования : учебник = Socjologiya Wizualna : fotografia jako metoda badawcza / П. Штомпка ; [пер. с пол. Н. В. Морозовой; авт. вступ. ст. Н. Е. Покровский]. – 2-е изд. – М. : Логос, 2010. – 150 с.

33. Экологическая роль изобразительного искусства в условиях интенсивного визуального потока : материалы исследования / Федерал. агентство по культуре и кинематографии, Федерал. гос. учреждение культуры «Русский музей», Рос. центр музейной педагогики и дет. творчества, Фонд П. Гетти (Лос-Анджелес). – СПб. : [Изд-во Гос. Рус. музея], 2006. – 242 с.

34. Movies of the 20 s and Early Cinema / ed. J. Muller. Hong Kong [etc.]: Taschen, 2007. – 480 p.

в) рекомендуемые периодические издания

1. «Publish / Дизайн. Верстка. Печать».
2. «ДИ – Диалог искусств».
3. «Искусство».
4. «Искусствознание».
5. «Компьюарт».
6. «Курсив».
7. «Теория моды: одежда, тело, культура».

7.Перечень ресурсов в сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины, в том числе профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. НИЦ Информкультура (Научно-информационный центр по культуре и искусству). Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/.
2. НЭБ ELIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/.
3. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/.

4. ЭБС Издательства «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

- **Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
  - Операционная система.
  - Пакет офисных программ.
  - Программа для чтения pdf файлов.
  - Антивирусная программа.
  - Браузер.
  - Программа для воспроизведения мультимедиа файлов.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса, в том числе наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации

Для проведения дисциплины необходимо:

1. Учебная аудитория для занятий лекционного типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный угловой, стул) и мебелью для обучающихся (стол ученический – не менее 50 мест, стул ученический – не менее 50 мест), доской меловой, флипчартом, компьютером, монитором, web-камерой, интерактивной доской, проектором, рециркулятором.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный, стул) и мебелью для обучающихся (стол ученический – не менее 25 мест, стул ученический – не менее 25 мест), доской меловой, флипчартом, телевизором на передвижной стойке, компьютером, монитором, web-камерой, рециркулятором.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

3. Видеофильмы по визуальным искусствам.

10.Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, для дистанционного обучения с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья на основе предоставленного обучающимся заключения психолого-медико-педагогической комиссии с обязательным указанием:

– рекомендуемой учебной нагрузки обучающегося (количество часов в день, неделю);

– необходимости создания технических условий для обучающегося с перечнем таких условий;

– необходимости сопровождения и (или) присутствия родителей (законных представителей) обучающегося во время проведения занятий;

– необходимости организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, специалистов и допустимой нагрузки.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ при необходимости может быть создан адаптированный фонд оценочных средств, позволяющий оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной программе высшего образования результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ОПОП ВО.

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Приложение 1

Планы лекционных занятий

Раздел 1. Теоретические аспекты визуальных искусств. Тема 1.1. Искусство как предмет науки

План:

1. Природа искусства. Науки, изучающие искусство. Структурные элементы искусствознания. Методологические подходы к изучению искусства.
2. Искусство как феномен культуры.
3. Искусство как художественное творчество.
4. Искусство как игра.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Тема 1.2. Художественное произведение. Художественное творчество

План:

1. Художественный образ. Специфика художественного образа. Способы формирования художественного образа: индивидуализация, типизация, символизация.
2. Механизм создания художественного образа в различных видах искусства. Основные признаки художественности.
3. Художественное произведение. Художественное творчество.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Тема 1.3. Виды искусства. Пространственные виды искусства. Визуальные искусства

План:

1. Принципы классификации видов искусств: по способу представления идеи, по отношению к пространству и времени, по характеру материала, по утилитарному значению, по способу восприятия.
2. Классификация искусств по доминантному признаку: эстетическому, содержательному, пространственно-временному.
3. Принципы жанрового деления: тематические, структурные, функциональные.
4. Жанр и поджанр. Архитектура. Живопись. Графика. Скульптура. Современная типология искусств.
5. Общее в пространственных искусствах (архитектура, живопись, графика, скульптура, ДПИ, художественная фотография).
6. Специфика предмета отражения, основных средств выразительности визуальных искусств и своеобразие их восприятия. Особенности техник и технологий.
7. Разновидности и жанры визуальных искусств. Выразительная форма в визуальных искусствах.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина,

М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Тема 1.4. Стиль как основа исторической классификации искусства

План:

1. История искусств как история стилей.
2. Стиль как устойчивая общность идейно-художественный признаков творчества.
3. Социокультурный контекст формирования стиля.
4. Канон как эстетическая категория.
5. Стиль и стилизация. Направления или течения в искусстве.
6. Индивидуальный стиль и манера. Художественная школа.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Раздел 2. История визуальных искусств от первобытности до Ренессанса.

Тема 2.1. Первобытное искусство

План:

1. Первобытное искусство: проблема происхождения.
2. Основные эпохи (палеолит, мезолит, неолит, энеолит).

3. Наскальное изображение.
4. Наивный реализм в пещерных изображениях.
5. Мелкая пластика.
6. Культ «прародительниц» в круглой скульптуре.
7. Древнейшие формы мифологического творчества. Обрядовое действо.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Тема 2.2. Искусство Древнего мира

План:

1. Принципы древнеегипетского искусства: религиозность, анонимность, каноничность.
2. Символика художественного языка как основа стилистики в искусстве Древнего Египта.
3. Искусство Древней Месопотамии. Шумеро-аккадский и ассиро-вавилонский периоды.
4. Специфика художественного языка и образов. Декоративность, орнаментальность, схематичность.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Тема 2.3. Искусство античности

План:

1. Искусство Древней Греции.
2. Крито-микенское искусство. Архаический период.
3. Искусство эпохи расцвета и эпохи кризиса полиса (на примере творчества Фидия, Мирона, Поликлета).
4. Древнегреческая трагедия и комедия.
5. Влияние полисной системы на развитие греческой скульптуры (Пракситель, Скопас, Лисипп).
6. Искусство Древнего Рима. Этрусская цивилизация: гипотезы происхождения.
7. Особенности древнеримского искусства. Развитие искусства в период республики и империи.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа:

https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшееобразование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Тема 2.4. Искусство раннего европейского Средневековья

План:

1. Периодизация средневекового искусства.
2. Эстетические категории византийского и западноевропейского искусства.
3. Раннехристианское искусство.
4. Сложение нового художественного языка: буколичность образов, преемственность с античным периодом, становление иконографии.
5. Характеристика европейского средневековья. «Темные века»: роль ДПИ, доминирование полихромного и звериного стиля.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Тема 2.5. Искусство Византии и Древней Руси

План:

1. Иконографический канон в искусстве Византии.
2. Символика крестовокупольного храма.
3. Рукописные книги, иконопись.
4. Древнерусское искусство. Новгородская архитектура. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли. Шатровое зодчество.
5. Монументальная живопись (мозаика и фреска). Особенности иконописи. Основные имена: Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Тема 2.6. Искусство эпохи Возрождения. Итальянский ренессанс

План:

1. Характеристика Итальянского Возрождения.
2. Роль античного наследия в художественной картине мира эпохи Возрождения. Треченто.
3. Особенности раннего Ренессанса. Творчество Франческа Петрарки, Боккаччо, Боттичелли, Донателло Брунеллески.
4. Титаны Итальянского Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело.
5. Маньеризм.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Раздел 3. История визуальных искусств Нового времени. Тема 3.1. Зарубежное искусство XVII-XVIII вв. Социально-исторический контекст развития искусства Нового времени

План:

1. Система ценностей западноевропейского человека.
2. Общая характеристика последовательно менявшихся стилей барокко, рококо, классицизма.
3. Искусство барокко XVII в.: крах идеалов Возрождения, идея изобилия материальной жизни.
4. Искусство Фландрии: творчество П. Рубенса. Фламандский натюрморт.
5. Искусство Италии: Караваджо.
6. Искусство Испании (Эль Греко, Диего Веласкес, Франсико Гойя).
7. Голландское искусство XVII в.: многообразие жанров. Натюрморт (Ф. Снайдерс и др.), пейзажа (Рейсдаль и др.), бытовой жанр (Ф. Хальс и др.), портрет (Я. Вермейер и др.).
8. Творчество Рембрандта: особенности творческого метода.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Тема 3.2. Зарубежное искусство XVII-XVIII вв. Особенности искусства в эпоху Просвещения

План:

1. Художественная культура Франции XVIII века: взаимосвязь абсолютизма и классицизма.
2. «Большой стиль» Людовика XIV. Версальский дворец как воплощение идеи абсолютной монархии.
3. Рококо и придворная культура Людовика XV. Основные имена: Ж.-А. Ватто, Фрагонар, Ф. Буше.
4. Французский классицизм XVII-XVIII вв. Освоение опыта классического искусства в творчестве Н. Пуссена и его последователей (К. Лоррен и др.).

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.
2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.
3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.
4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.
5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.
6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Тема 3.3. Зарубежное искусство XIX вв. Романтизм. Реализм. Символизм

План:

1. Общая характеристика стилей и их проявление в искусстве (романтизм, реализм, символизм, натурализм).
2. Революция и романтизм: политическая революция во Франции и творчество Ж.-Л. Давида, Т. Жерико, Э. Делакруа.
3. Культурная революция в Германии и творчество К. Д. Фридриха.
4. Английское искусство XVII-XVIII вв. Творчество У. Хогарта, Т. Гейнсборо, Дж. Констебла, У. Тернера.
5. Реалистические тенденции в творчестве Оноре Домье, К. Коро, художников «барбизонской школы», Гюстава Курбе, Ж.-Ф. Милле.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование).

– ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Тема 3.4. Европейское искусство XIX в. Импрессионизм. Постимпрессионизм

План:

1. Братство прерафаэлитов. Новаторство группы.
2. Живописная система импрессионистов.
3. Пейзаж и портрет в творчество Э. Мане, К. Моне, А. Сислея, О. Ренуара, Э. Дега.
4. Салон отверженных.
5. Общая характеристика постимпрессионизма и его проявление в творчестве Ж. Сера, П. Сезанна, П. Гогена, В. Ван Гога, А. де Тулуз-Лотрека.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN

978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Тема 3.5. Отечественное искусство XIX в.

План:

1. Проблема стилей в русском искусстве.
2. Академия художеств в художественной жизни России XVIII-XIX веков.
3. Архитектура эпохи классицизма: основные памятники и имена.
4. Академическая школа: монументализм, историчность, идеализм.
5. Воплощение романтических идеалов в русском искусстве XIX в (К. Брюллов, В. Тропинин, О. Кипренский, школа Венецианов).
6. Развитие бытового жанра (Федотов, Пукирев и др.) и зарождение реализма в русском искусстве.
7. Товарищество Передвижных Художественных Выставок.
8. Особенности русского импрессионизма в творчестве К.А. Коровина, И.Э. Грабаря, В.А. Серова.

Литература:

1. Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «Юрайт», 2023. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510708.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознани : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/598903.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/582537.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564071.

5. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476875.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2021. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474910.

Приложение 2

Планы практических (семинарских) занятий

В ходе подготовки к практическим занятиям (семинарам) обучающийся должен внимательно изучить литературу по теме практического занятия и по необходимости законспектировать основные тезисы из исторических и научных источников для того, чтобы:

– закрепить знания основных понятий, теоретической базы искусствознания, основных направлений визуальных искусств от первобытности до начала XX вв., понимание роли искусства в жизни человека и общества;

– развить умения применять методы историко-сравнительного анализа, компаративистского и других подходов искусствоведения и гуманитарных наук при осуществлении художественного анализа, а также умения интерпретировать основные образы классической истории визуальных искусств, анализировать социально-значимые аспекты и проблемы художественной культуры в тот или иной период истории искусств, критически и аргументированно оценивать ее.

– закрепить навыками восприятия первобытного искусства, искусства Древнего мира и Античности, классического искусства, искусства Нового времени.

Практическое занятие №1. Виды искусства. Виды искусства. Временные, пластические, синтетические искусства. Пластические системы.

План:

1. Временные и пространственные виды искусства: сходства и различия.
2. Проблема выразительной формы в пространственных искусствах и пути ее достижения.
3. Пластические искусства.
4. Синтетические искусства.
5. Пластические системы.

Организация самостоятельной работы вне аудитории:

1. Самостоятельное изучение литературы и видео материалов по предложенным темам.
2. Самостоятельно выполнить практические задания (доклад и мультимедиа презентация) на тему «Визуальные искусства».

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Вопросы к обсуждению.

Перечень докладов.

Литература:

1. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 201 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10029-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456257.

2. Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – 3-е изд., стер. – М. : КомКнига, 2006. – 224 с.

3. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. – 395 с. + ил.

4. Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций / В. В. Фортунатов. – СПб. [и др.] : Питер, 2014. – 528 с. : ил.

5. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455931.

6. Шестаков, В. П. История истории искусства : от Плиния до наших дней : учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федерал. агентство по культуре и кинематографии РФ, Рос. ин-т культуры. – М. : URSS : [ЛКИ, 2008]. – 304 с.

Практическое занятие №2. Искусство Древнего мира

План:

1. Мифологические представления древних египтян. Египетская мифология как основа древнейшей системы происхождения Вселенной.
2. Мифологические представления народов Древней Месопотамии. Антропоморфность мира богов вавилонян.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Перечень докладов.

Вопросы к обсуждению.

Организация самостоятельной работы вне аудитории:

1. Самостоятельное изучение литературы и видео материалов по предложенным темам.
2. Самостоятельно выполнить практические задания (доклад и мультимедиа презентации) на тему «Живопись Древнего Египта».

Литература:

1. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 201 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10029-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456257.
2. Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – 3-е изд., стер. – М. : КомКнига, 2006. – 224 с.
3. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. – 395 с. + ил.
4. Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций / В. В. Фортунатов. – СПб. [и др.] : Питер, 2014. – 528 с. : ил.
5. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455931.
6. Шестаков, В. П. История истории искусства : от Плиния до наших дней : учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федерал. агентство по культуре и кинематографии РФ, Рос. ин-т культуры. – М. : URSS : [ЛКИ, 2008]. – 304 с.

Практическое занятие №3. Искусство античности: новаторство творческого метода и художественного языка

План:

1. Образ человека в Древней Греции: представления о месте человека и их изменения в период эллинизма (на примере памятников скульптуры и керамики).
2. Тема телесности в греческой культуре. Основные этапы: от скованности до патетичности, от условности к эмоциональности. Примеры сопоставления.
3. Образ человека в Древнем Риме: проблема реализма.
4. Эволюция образа: идеализация, натурализм, психологизм (на примере портретов, исторических рельефов, фресковых композиций).

Организация самостоятельной работы вне аудитории:

1. Самостоятельное изучение литературы и видео материалов по предложенным темам.

2. Самостоятельно выполнить практические задания (доклад и мультимедиа презентация) на тему «Шедевры древнеримской архитектуры».

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Перечень докладов.

Вопросы к обсуждению.

Литература:

1. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 201 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10029-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456257.

2. Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – 3-е изд., стер. – М. : КомКнига, 2006. – 224 с.

3. Роуден, М. Корпоративная идентичность : создание успеш. фирм. стиля и визуал. коммуникации в бизнесе = Identity : Transforming Performance Through Integrated Identity Management / М. Роуден; [пер. с англ. Д. Скворцова, П. Тимофеева]. – М. : Добрая книга, 2007. – 295 с.

4. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. – 395 с. + ил.

5. Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций / В. В. Фортунатов. – СПб. [и др.] : Питер, 2014. – 528 с. : ил.

6. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455931.

7. Шестаков, В. П. История истории искусства : от Плиния до наших дней : учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федерал. агентство по культуре и кинематографии РФ, Рос. ин-т культуры. – М. : URSS : [ЛКИ, 2008]. – 304 с.

Практическое занятие №4. Искусство европейского Средневековья

План:

1. Канон раннесредневекового искусства: его роль и функции.
2. Структура иконографического канона: семантика цвета, обратная перспектива, образ.
3. Канон византийского искусства: его роль и функции.
4. Образцы произведений средневекового искусства.
5. Влияние византийского искусства на искусство Древней Руси.
6. Античный и средневековый храмы: их сопоставления.
7. Идейно-художественное и конструктивное решение.

Организация самостоятельной работы вне аудитории:

1. Самостоятельное изучение литературы и видео материалов по предложенным темам.

2. Самостоятельно выполнить практические задания (доклад и мультимедиа презентация) на тему «Готический собор как образ мира».

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Перечень докладов.

Вопросы к обсуждению.

Литература:

1. Александров, В. Н. История русского искусства : [краткий справочник школьника] / В. Н. Александров. – Минск : Харвест, 2004. – 735 с.

2. Алленов, М. М. История русского искусства : [в 2 т.] / М. М. Алленов, Л. Лифшиц. – М. : Белый город, 2007-2008. (Энциклопедия мирового искусства). – Т. II : Русское искусство XVIII – начала XX века, 2008. – 504 с. : цв. ил.

3. Горелов, А. А. История русской культуры : учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449899.

4. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 401 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12142-1 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/446905.

5. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 386 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05213-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449697.

6. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448209.

7. Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – 3-е изд., стер. – М. : КомКнига, 2006. – 224 с.

8. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. – 395 с. + ил.

9. Шестаков, В. П. История истории искусства : от Плиния до наших дней : учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федерал. агентство по культуре и кинематографии РФ, Рос. ин-т культуры. – М. : URSS : [ЛКИ, 2008]. – 304 с.

Практическое занятие №5. Искусство эпохи итальянского и Северного Возрождения

План:

1. Художественная картина мира в эпоху Возрождения: обращение к античному наследию. Представления человека о пространстве и времени.
2. Раннее Возрождение, основные мастера: С. Мартини, Фра Беато Анжелико, П. Перуджино и др.
3. Высокое Возрождение, его специфика. Позиция гуманистов: постижение общих закономерностей природы и их воплощение.
4. Пластический метод мастеров этого периода: Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело.
5. Позднее Возрождение, его особенности. Венецианская школа: Веронезе, Тициан. Кризис гуманистических идей.
6. Маньеризм.
7. Северное Возрождение: воплощение образа Вселенной. Искусство Нидерландов: Р. Кампен, Р. Ван дер Вейден, П. Брейгель

Организация самостоятельной работы вне аудитории:

1. Самостоятельное изучение литературы и видео материалов по предложенным темам.
2. Самостоятельно выполнить практические задания (доклад и мультимедиа презентация) на тему «Образ человека в искусстве Ренессанса».

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Перечень докладов.

Вопросы к обсуждению.

Литература:

1. Варакина, Г. В. Основные этапы истории европейского искусства : учебное пособие / Г. В. Варакина. – Р.-н/Д : Феникс, 2006. – 189 с.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 201 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10029-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456257.

3. Мировая живопись: от Джотто до Пикассо / [текст и сост.: И. Г. Мосин, И. И. Мосин]. – СПб. : Бестиарий, 2007. – 319 с.

4. Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – 3-е изд., стер. – М. : КомКнига, 2006. – 224 с.

5. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. – 395 с. + ил.

6. Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций / В. В. Фортунатов. – СПб. [и др.] : Питер, 2014. – 528 с. : ил.

7. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455931.

8. Шестаков, В. П. История истории искусства : от Плиния до наших дней : учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федерал. агентство по культуре и кинематографии РФ, Рос. ин-т культуры. – М. : URSS : [ЛКИ, 2008]. – 304 с.

Практическое занятие №6. Основные стилевые направления искусства Нового времени

План:

1. Природа и человек в творчестве художников барокко XVII века.
2. Искусство Фландрии: творчество П. Рубенса и фламандская школа: Ван Эйк, Йорданс, Снейдерс.
3. Творчество П.П. Рубенса
4. Искусство Италии: М.М. Караваджо.
5. Искусство Испании: Эль Греко, Диего Веласкес.
6. Искусство классицизма – явление художественной культуры Франции XVIII в.
7. Реализм – стилевая разновидность голландских художников XVII века.
8. Предметный мир голландцев: освоение основных жанров.

Организация самостоятельной работы вне аудитории:

1. Самостоятельное изучение литературы и видео материалов по предложенным темам.
2. Самостоятельно выполнить практические задания (доклад и мультимедиа презентация) на тему «Шедевры архитектуры стиля барокко».

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Перечень докладов.

Вопросы к обсуждению.

Литература:

1. Варакина, Г. В. Основные этапы истории европейского искусства : учебное пособие / Г. В. Варакина. – Р.-н/Д : Феникс, 2006. – 189 с.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 201 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10029-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456257.

3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 401 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12142-1 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/446905.

4. Мировая живопись: от Джотто до Пикассо / [текст и сост.: И. Г. Мосин, И. И. Мосин]. – СПб. : Бестиарий, 2007. – 319 с.

5. Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – 3-е изд., стер. – М. : КомКнига, 2006. – 224 с.

6. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. – 395 с. + ил.

7. Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций / В. В. Фортунатов. – СПб. [и др.] : Питер, 2014. – 528 с. : ил.

8. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455931.

9. Шестаков, В. П. История истории искусства : от Плиния до наших дней : учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федерал. агентство по культуре и кинематографии РФ, Рос. ин-т культуры. – М. : URSS : [ЛКИ, 2008]. – 304 с.

Практическое занятие №7. Общая характеристика стилей и их проявление в искусстве XIX в.

План:

1. Романтизм – Теодор Жерико, Эжен Делакруа, Каспар Давид Фридрих Франсиско Гойя-и-Лусьентес
2. Реализм – Оноре Домье, Гостав Курбе, художники «барбизонской школы» (Жан-Батист КамильКоро, Жан- Франсуа Милле и др.)
3. Братство прерафаэлитов
4. Символизм – группа «Наби»
5. Модерн – Э. Мунк, Ф. Ходлер, Г. Климт, А. Муха

Организация самостоятельной работы вне аудитории:

1. Самостоятельное изучение литературы и видео материалов по предложенным темам.
2. Самостоятельно выполнить практические задания (доклад и мультимедиа презентация) на тему «Образ человека в искусстве классицизма и романтизма».

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Перечень докладов.

Вопросы к обсуждению.

Литература:

1. Варакина, Г. В. Основные этапы истории европейского искусства : учебное пособие / Г. В. Варакина. – Р.-н/Д : Феникс, 2006. – 189 с.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 201 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10029-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456257.

3. Мировая живопись: от Джотто до Пикассо / [текст и сост.: И. Г. Мосин, И. И. Мосин]. – СПб. : Бестиарий, 2007. – 319 с.

4. Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – 3-е изд., стер. – М. : КомКнига, 2006. – 224 с.

5. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. – 395 с. + ил.

6. Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций / В. В. Фортунатов. – СПб. [и др.] : Питер, 2014. – 528 с. : ил.

7. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455931.

8. Шестаков, В. П. История истории искусства : от Плиния до наших дней : учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федерал. агентство по культуре и кинематографии РФ, Рос. ин-т культуры. – М. : URSS : [ЛКИ, 2008]. – 304 с.

Практическое занятие №8. Искусство второй половины XIX в.: импрессионизм, постимпрессионизм

План:

1. Импрессионизм как новое направление в искусстве рубежа XIX-XX веков. Изучение творческого наследия следующих художников:
2. Творчество Эдуарда Мане.
3. Творчество Клода Моне.
4. Творчество Пьера Огюста Ренуара.
5. Творчество Эдгара Дега.
6. Пуантилизм и дивизионизм (Жорж Сера, П. Синьяк). Общая характеристика постимпрессионизма и его проявление в творчестве Сезанна, Гогена, Ван Гога, Тулуз-Лотрека.

Организация самостоятельной работы вне аудитории:

1. Самостоятельное изучение литературы и видео материалов по предложенным темам.
2. Самостоятельно выполнить практические задания (доклад и мультимедиа презентация) на тему «Передвижники и импрессионисты».

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Перечень докладов.

Вопросы к обсуждению.

Литература:

1. Варакина, Г. В. Основные этапы истории европейского искусства : учебное пособие / Г. В. Варакина. – Р.-н/Д : Феникс, 2006. – 189 с.

2. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 201 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10029-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456257.

3. Мировая живопись: от Джотто до Пикассо / [текст и сост.: И. Г. Мосин, И. И. Мосин]. – СПб. : Бестиарий, 2007. – 319 с.

4. Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – 3-е изд., стер. – М. : КомКнига, 2006. – 224 с.

5. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. – 395 с. + ил.

6. Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций / В. В. Фортунатов. – СПб. [и др.] : Питер, 2014. – 528 с. : ил.

7. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 392 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455931.

8. Шестаков, В. П. История истории искусства : от Плиния до наших дней : учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федерал. агентство по культуре и кинематографии РФ, Рос. ин-т культуры. – М. : URSS : [ЛКИ, 2008]. – 304 с.

Практическое занятие №9. Отечественное искусство XIX в.

План:

1. Проблема стилей в русском искусстве.
2. Академическая школа: монументализм, историчность, идеализм.
3. Воплощение романтических идеалов в русском искусстве XIX в (К. Брюллов, В. Тропинин, О. Кипренский, школа Венецианов).
4. Развитие бытового жанра (Федотов, Пукирев и др.) и зарождение реализма в русском искусстве.
5. Товарищество Передвижных Художественных Выставок.
6. Русский импрессионизм.

Организация самостоятельной работы вне аудитории:

1. Самостоятельное изучение литературы и видео материалов по предложенным темам.
2. Самостоятельно выполнить практические задания (доклад и мультимедиа презентация) на тему «Анализ произведения визуального искусства».

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Перечень докладов.

Вопросы к обсуждению.

Литература:

1. Александров, В. Н. История русского искусства : [краткий справочник школьника] / В. Н. Александров. – Минск : Харвест, 2004. – 735 с.

2. Алленов, М. М. История русского искусства : [в 2 т.] / М. М. Алленов, Л. Лифшиц. – М. : Белый город, 2007-2008 – (Энциклопедия мирового искусства). – Т. II : Русское искусство XVIII – начала XX века, 2008. – 504 с. : цв. ил.

3. Горелов, А. А. История русской культуры : учебник для вузов / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03144-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449899.

4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 386 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05213-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449697.

5. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 401 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12142-1 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/446905.

6. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 227 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-12738-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448209.

7. Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – 3-е изд., стер. – М. : КомКнига, 2006. – 224 с.

8. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. – 395 с. + ил.

9. Шестаков, В. П. История истории искусства : от Плиния до наших дней : учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федерал. агентство по культуре и кинематографии РФ, Рос. ин-т культуры. – М. : URSS : [ЛКИ, 2008]. – 304 с.

Приложение 3

Планы лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Приложение 4

Подготовка к практическим занятиям

Основу подготовки к практическим занятиям по дисциплине «История и теория визуальных искусств» составляет чтение и конспектирование литературы, подготовка мультимедийных презентаций и докладов.

Для этого необходимо обратиться к списку литературы и/или использовать литературу, рекомендованную преподавателем к конкретному практическому занятию и прочитать материал по теме будущего занятия.

Конспект должен включать информацию о названии и авторе, год издания, краткую характеристику источника в контексте рассматриваемых вопросов и проблем.

В конспекте должна быть отражена следующая информация:

- структура исходного текста,
- основные положения текста,
- наиболее важные фрагменты текста (в том числе в виде цитат).

Также обучающийся может отметить для себя незнакомые термины, факты, заслуживающие отдельного внимания. Особенно важно постараться своими словами сформулировать основную идею автора, вывести собственное суждение по данному вопросу, постараться аргументировать свою позицию.

В конспектировании приветствуется емкость и точность выражаемой мысли.

В процессе самостоятельной подготовки к выступлению студент готовит доклад и презентацию.

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. Тематика докладов выдается на каждом практическом занятии.

Обучающийся готовится к каждому практическому занятию, осуществляя выбор того или иного вопроса внутри темы и может осуществлять подготовку к практическому занятию самостоятельно или в микрогруппе (2 человека).

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. При подготовке студентом изучаются разнообразные источники) литература, видеофильмы, научно-популярные программы и пр.), на основе которых составляется текст доклада и презентация к выступлению. На подготовку дается одна неделя. Регламент – 5-7 минут на одно выступление или 15 минут на выступление в микрогруппе. В оценивании результатов преподавателем принимают участие студенты группы.

Содержание и порядок выступлений обучающихся на практических занятиях.

Каждый студент самостоятельно (или в группе) готовит учебную мультимедийную презентацию к каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных вопросов.

1) структура мультимедийной презентации:

- титульный лист;
- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой информации, аудио и видеоматериалов;
- словарь терминов;
- использованные источники с краткой аннотацией.

2) требования к мультимедийной презентации:

- объем – не менее 15 слайдов;
- шрифт текста – не менее 14 пт.;
- текст должен занимать не более ¼ всего объема презентации;
- презентация должна иметь видео сопровождение.

3) требования к выступлению: – время выступления – не более 5-15 минут;

– не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны иллюстрировать презентуемую информацию);

– выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения изученным материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для понимания.

Доклад должен быть представлен в печатном виде.

Презентация должна быть представлена в электронном виде.

Приложение 5

Темы для докладов

Примерные темы для докладов

1. Искусство как путь познания Мира и Человека.
2. Временные виды искусства.
3. Пластические виды искусства.
4. Синтетические виды искусства.
5. Пластические системы.
6. Становление и периоды первобытного искусства.
7. Основные особенности религии древнего Египта
8. Заупокойный культ в древнем Египте
9. Архитектура Древнего Египта. Пирамиды Гизы
10. Понятие «Древний Восток». Общие принципы художественной формы в изобразительном искусстве Египта, Двуречья, Древнего Китая.
11. Символ и миф в искусстве Древнего Египта.
12. Монументальное зодчество Древнего Египта. Культовые основания.
13. Специфика крито-минойского искусства. Морской стиль.
14. Культура Древней Греции. Система мифологических образов.
15. Образ Человека в искусстве Древней Греции.
16. Греческий храм. Становление архитектурного ордера.
17. Скульптор Поликлет.
18. Скульптура «Лаокоон и его сыновья».
19. Алтарь Зевса в Пергаме
20. Лирика в камне. Творчество Праксителя.
21. Мирон и Поликлет. Идеал человека в скульптуре.
22. Шедевры классического периода греческого искусства.
23. Эклектизм Римской культуры.
24. «Проповедь в камне». Архитектура Средневековья.
25. Музыка готики. Ритмы и композиции готических храмов.
26. Искусство Древней Руси.
27. Древнерусская архитектура. Принципы и традиции.
28. Храмовое зодчество средневековой Руси.
29. Киевская Русь. Храмовое зодчество. Искусство фрески. Иконопись.
30. Русское искусство эпохи феодальной раздробленности. Формирование местных художественных и архитектурных школ.
31. Деревянная сказка России. Храмовый комплекс в Кижах.
32. Монастыри как центры русской культуры.
33. Истоки и традиции христианских праздников на Руси.
34. Обряды, быт и традиции Древней Руси.
35. Русский костюм.
36. Русские художники, современники Возрождения.
37. Искусство иконописи. «Умозрение в красках».
38. Философские основания живописи Феофана Грека.
39. Духовные прозрения Андрея Рублева.
40. Влияние францисканства на творчество Джотто (дученто).
41. «Мастер певучей линии». Живопись Сандро Боттичелли
42. Ранний ренессанс. Основные тенденции развития. Представители.
43. Божественный Санцио». Специфика творчества Рафаэля Санти.
44. Героическая патетика искусства Микеланджело.
45. Леонардо да Винчи – «homo universale».
46. Архитектура Итальянского Возрождения.

47. Особенности искусства Северного Возрождения.
48. Огюст Ренуар – «живописец счастья».
49. Клод Моне. Руанские соборы – поэзия цвета.
50. Основания импрессионистической живописи.
51. Поль Гоген. Таитянские пасторали.
52. Винсент Ван Гог.
53. Стиль модерн.
54. Творческие поиски М.А. Врубеля.
55. Философские основания искусства Н.К. Рериха.
56. Живописные симфонии М.К. Чюрлениса.
57. Творчество В.М. Васнецова.
58. Архитектурно-художественные достоинства дворцово-паркового ансамбля Версаля.
59. Роль понятия времени в живописной концепции барокко.
60. Эстетика барокко в творчестве Рембрандта.
61. Основные черты архитектуры и скульптуры классицизма.
62. Западноевропейская архитектура стиля ампир.
63. Реализм в Европейской живописи второй половины XIX в.
64. Русское искусство Просвещения. Архитектура Москвы и Санкт-Петербурга.
65. «Серебряный век» русской культуры: основные течения, тенденции, новации.
66. Монументальная скульптура в России.
67. Пушкинский Петербург в живописи и поэзии. Европеизация и самобытность русской культуры в нач. XVIII в.
68. Музеи России как хранители культурного наследия.
69. Крепостные театры XVIII-XIX вв.
70. Идеи просвещения в культуре России.
71. Библейские образы и философские искания в русском искусстве XVIII – нач. XX в.
72. Классицизм в русской живописи.
73. Отечественная война 1812 г. в художественной культуре России.
74. Романтизм и реализм в русском искусстве.
75. Знаменитые деятели русской культуры XIX в.
76. Архитектура и скульптура XIX в.
77. Русская живопись второй половины XVIII – нач. XIX в.
78. Венецианов и художники его школы.
79. Императорская академия художеств и ее значение для художественной жизни России XVIII – XIX вв.
80. Товарищество передвижных художественных выставок: Иван Крамской.

Отдельные темы по запросу:

1. Общие черты художественной культуры Древней Америки и традиционных культур Старого Света.
2. Древнемексиканское зодчество (пирамиды, платформы, монументальные лестницы)
3. Майя. «Храм Солнца» в Паленке, его сходство с пирамидами и зиккуратами древневосточных цивилизаций. Культовая пластика.
4. Откровение мира в китайской/японской живописи

Критерии оценивания:

- глубокое исследование темы;
- логичность изложения материала;
- грамотное построение сопровождаемой презентации;
- уверенные ответы на вопросы слушателей;
- соблюдение регламента.

–

Приложение 6

Искусствоведческий анализ живописного произведения

Примерный план:

1. Внимательно рассмотрите выбранную репродукцию.
2. Автор. Краткая биографическая справка. Место в искусстве.
3. Название произведения, время создания, размер.
4. История замысла и его воплощение.
5. Стиль (аргументировать типичными приемами и чертами).
6. Вид живописи: монументальная, станковая, миниатюрная. Материал.
7. Жанр живописи (портрет, пейзаж, натюрморт, историческая живопись, марина, мифологический, религиозный, бытовой, былинно-сказочный, батальный) Характерность этого жанра для художника.
8. Основная тема. Живописный сюжет. Символическое содержание (если есть).
9. Внутреннее содержание образа, настроение.
10. Композиция (динамичная, статичная, замкнутая, раскрытая)
11. Живописные характеристики произведения и композиция:

– колорит (спокойный, напряженный, теплый, холодный, доминирующий цвет);
– светотень, блики, рефлексы;
– фактура поверхности полотна и изображения;
– объемность / плоскостность;
– составляющие композиции: формат и линия горизонта, центр композиции, ритм, точка зрения, ракурс, уравновешенность, статичность, динамичность;
– планы, детали, линейное начало.

12. Есть ли в картине эпоха (период), в которой она написана?
13. Назовите другие работы этого художника.
14. Личное впечатление и отношение к картине.

Формальный искусствоведческий анализ скульптуры

1. Вид скульптуры (монументальная или мелкая пластика, свободно стоящая фигура, статуарная группа, рельеф).
2. Выбор способа обработки (пластика или скульптура).
3. Скульптурная архитектура или архитектурная скульптура?
4. Проблема постамента (или его отсутствия)- связующее звено между миром искусства и миром реальности.
5. Размеры скульптуры и соотношение с окружающим пространством, архитектурой и масштабом человека.
6. Выявление запланированных автором точек зрения.
7. Выбор материала (камень, бронза, дерево, керамика, современный материал).
8. Базовая обобщающая форма (архетипическая символика формы).
9. Соотношение масс с конструкцией и между собой, организация внутренней конструкции (каркаса), тектоника.
10. Соотношение динамики и статики, моторного напряжения и расслабления.
11. Светотеневая и цветовая метафоричность.
12. Сюжет в скульптуре вторичен, так как над любым конкретным сюжетом стоит главный и общий для всей скульптуры сюжет – акт творения трехмерной формы, сотворение человеческого тела/другого объекта.

Примерный план искусствоведческого анализа архитектуры

1. Автор. Стиль, направление. Время создания. Архитектура крупных или малых форм.

2. Место в архитектурном пространстве (включенность, обособленность), соотнесенность с пейзажем, роль деталей, стоечно-балочная конструкция, каркасное сооружение, сводчатая конструкция, Современная пространственная конструкция.

3. Использованный материал и его участие в создании особого архитектурного облика. Характер его работы в конструкции (столбы – несут, своды – пружинят, карнизы – покоятся, арки – возносятся, купола – венчают и т.д.).

4. Своеобразие архитектурного языка в конкретном произведении, выраженное через: симметрию, асимметрию, ритм частей и деталей, объем (распластанный, кубический, вертикальный), пропорции (гармония деталей и частей), контраст (противопоставление форм), силуэт (внешние контуры), масштаб (соотношение с ростом человека).

5. Национальные особенности сооружения.

6. Наличие синтеза искусств (связь архитектуры, скульптуры и живописи).

7. Тип архитектурного сооружения (исторический памятник, архитектурный комплекс, ансамбль, культовый памятник (храм, монастырь, колокольня), ландшафтное искусство и т.д.

Конечно, приведенные схемы анализа произведений искусства очень упрощены и могут использоваться только как памятки для обучающихся, но их польза несомненна, так как они являются тем «скелетом», на котором постепенно нанизывается все, что необходимо для глубокого анализа произведения визуальных искусств.

Приложение 7

Конспектирование первоисточников

Конспектирование – это вид самостоятельной работы, представляющий собой краткое письменное изложение основных идей и положений, раскрытых в монографии, статье и др. Конспектирование осуществляется вслед за глубоким и вдумчивым прочтением первоисточника.

Требования к конспекту

Конспект должен содержать исходные данные источника, конспект которого составлен.

В нем должны найти отражение основные положения текста.

Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста.

Предусмотреть в конспекте широкие поля, чтобы в нем можно было записать незнакомые слова, возникающие в ходе чтения вопросы.

Структура конспекта

1. Название первоисточника, автор/ы, время создания произведения, краткая характеристика источника в контексте рассматриваемых вопросов и проблем.
2. Основные положения, раскрытые в тексте, характеристика терминологии,
3. Вклад автора конспектируемого первоисточника в круг проблем, которым посвящена статья (монография и т.п.).

Основные правила конспектирования:

1. Внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу.
2. Выделить информативные центры прочитанного текста.
3. Продумать главные положения, сформулировать их своими словами и записать.
4. Подтвердить отдельные положения цитатами или примерами из текста.
5. Чтобы подчеркнуть главную мысль, выделить наиболее важные фрагменты текста используйте разные цвета маркеров.

Критерии оценивания: полнота, краткость и точность изложения содержания первоисточника, тактичность и точность обращения с текстом, культура цитирования текста, наличие комментариев, оформление.

Приложение 8

Подготовка к проверочному тесту

Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины.

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии и т.п.), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. *Закрытые задания с выбором одного правильного ответа* (один вопрос и четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний фактического материала.
2. *Закрытые задания с выбором всех правильных ответов* (предлагается несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные ответы.
3. *Открытые задания со свободно конструируемым ответом* (готовые ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе.

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального теста, состоящего из 6-10 заданий, отводится 15 мин. Тест считается успешно выполненным в том случае, если он правильные ответы составляют 70% от общего числа заданий.

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат. Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая студенту найти ошибки в ответах. Если все ошибки будут найдены и исправлены, то выставляется оценка «зачтено».

Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Екатеринбургская академия современного искусства»
(институт)

Кафедра прикладной информатики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины Б1.В.01.02

МОРФОЛОГИЯ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки
09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)
«Цифровое искусство»

Квалификация выпускника
Бакалавр

для обучающихся очной формы обучения

Екатеринбург
2024

Рабочая программа дисциплины (с изм. и доп.) составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика, утв. Приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 922.

Разработчик (-и):

канд. культурологии, доцент, доцент кафедры актуальных культурных практик	В.Н. Попова

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры прикладной информатики
протокол от 26.02.2026 № 07

Заведующий кафедрой	Г.Т. Солдатова

Согласовано:

Заведующий Библиотечно-информационным центром	С.П. Кожинова

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины является формирование основы для понимания специфических характеристик искусства, созданного, распространяемого и сохраняемого с помощью цифровых технологий.

Задачи:

– знакомство с предпосылками возникновения цифрового искусства;

– знакомство с основными этапами развития цифрового искусства и его функционирования на современном этапе;

– развить самостоятельность суждений, способность к самостоятельному анализу объектов цифрового искусства;

– ознакомить с необходимым и достаточным кругом научной литературы;

– освоить приемы ведения дискуссии, полемики, диалога.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Морфология цифрового искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Дисциплина является частью модуля М6. Модуль «История и теория искусств». Предшествующей для освоения дисциплины «Морфология цифрового искусства» является дисциплина «История и теория визуальных искусств».

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины – ПК-1.

ПК-1 – Способность создавать изображения, видео и визуальные эффекты в компьютерной графике, трехмерные компьютерные сцены, осуществлять их анимацию и техническое сопровождение, создавать аранжировку музыкальных электронных произведений и разрабатывать художественно-конструкторские проекты.

1.3. Формируемые компетенции

Код компетенции	Код индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
ПК-1	ПК-1.1.	**Знать:** – культурные особенности и традиции различных цивилизаций; – роль культурного наследия различных народов в развитии человечества; – культурные ценности и нормы различных этносов и конфессий, включая мировые религии и этических учений. **Уметь:** – выявлять отличительные черты в культуре различных цивилизации; – обосновывать значение и роль разнообразия культур для развития современной цивилизации; – ориентироваться в культурных ценностях и нормах различных этносов и конфессий, включая мировые религии и этические учения. **Владеть:**

		– основными методами исследования, применяя их к анализу социокультурных явлений в развитии цивилизации; – навыками ведения полемики по дискуссионным вопросам мировой истории; – навыками анализа результатов взаимовлияния культур отдельных социальных групп в исторической ретроспективе

2. Объем и виды учебной работы. График изучения дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Виды и объем учебной работы, перечень контрольных мероприятий	**Очная форма обучения**
1.1. Всего часов	144
1.2. Контактная работа:	54
1.2.1. Лекции	18
1.2.2. Практические занятия	36
1.2.3. Лабораторные работы	–
1.3. Самостоятельная работа	74
1.4. Практическая подготовка	103
1.5. Контроль	16
2. График изучения дисциплины (курс, семестр)	
2.1. Курс	3
2.2. Семестр (-ы) изучения	5
2.3. Экзамен (семестр)	5
2.4. Зачет (семестр)	–
2.5. Курсовая работа (семестр)	–
2.6. Курсовая проект (семестр)	–
2.6. Контрольная работа (семестр)	–

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий для обучающихся очной формы обучения

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по очной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
Раздел 1. Истоки цифрового искусства и подходы к его изучению	**4**	**8**	–	**14**	**26**	ПК-1.1.	Практические задания, мини-доклады, презентации
Тема 1.1. Введение. Определение основных понятий курса, принципы изучения цифрового искусства	2	1	–	2	5		Практические задания, мини-доклады, презентации
Тема 1.2. Цифровые технологии как инструмент: эволюция технических возможностей	–	3	–	4	6		Практические задания, мини-доклады, презентации
Тема 1.3. Новые технологии и эксперименты с изображениями	2	–	–	2	4		Практические задания, мини-доклады, презентации
Тема 1.4. Цифровая обработка изображений (фотографии, отпечатки)	–	4	–	6	10		Практические задания, мини-доклады, презентации
Раздел 2. Цифровые технологии как медиум	**6**	**10**	–	**12**	**26**	ПК-1.1.	Практические задания, мини-доклады, презентации
Тема 2.1. Формы цифрового искусства: инсталляции, кино, видео, анимация	2	2	–	4	8		Практические задания, мини-доклады, презентации

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по очной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
Тема 2.2 Формы цифрового искусства: интернет-искусство, программное искусство, виртуальная реальность	2	4	–	4	10		Практические задания, мини-доклады, презентации
Тема 2.3. Звук и музыка в цифровой сфере	2	4	–	4	10		Практические задания, мини-доклады, презентации
Раздел 3. Тематика цифрового искусства	**8**	**18**	–	**48**	**76**	ПК-1.1.	Практические задания, мини-доклады, презентации, эссе
Тема 3.1. Искусственный интеллект, «вечная» жизнь, человек и робот	2	–	–	8	10		Практические задания, мини-доклады, презентации, эссе
Тема 3.2. Искусственный интеллект и его применение в сфере искусства. Проблематика личности в цифровой среде	2	4	–	8	14		Практические задания, мини-доклады, презентации, эссе
Тема 3.3. Базы данных и их визуализация	2	4	–	8	14		Практические задания, мини-доклады, презентации, эссе
Тема 3.4. Дополненная и гибридная	2	4	–	8	14		Практические задания, мини-доклады, презентации

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по очной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
реальность. Технологии будущего							
Тема 3.5. Социальные медиа	–	4	–	8	12		Практические задания, мини-доклады, презентации
Тема 3.6. Цифровые игры как искусство	–	2	–	8	10		Практические задания, мини-доклады, презентации
Контроль	–	–	–	–	**16**		Практические задания, мини-доклады, презентации, эссе
ИТОГО:	**18**	**36**	–	**74**	**144**	ПК-1.1.	Вопросы к экзамену

3.3 Содержание разделов дисциплины

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
Раздел 1	Истоки цифрового искусства и подходы к его изучению	Введение. Определение основных понятий курса, принципы изучения цифрового искусства. Цифровые технологии как инструмент: эволюция технических возможностей. Новые технологии и эксперименты с изображениями. Цифровая обработка изображений (фотографии, отпечатки)
Раздел 2	Цифровое искусство как медиум	Формы цифрового искусства: инсталляции, кино, видео, анимация. Формы цифрового искусства: интернет-искусство, программное искусство, виртуальная реальность. Звук и музыка в цифровой сфере
Раздел 3	Тематика цифрового искусства	Искусственный интеллект, «вечная» жизнь, человек и робот. Искусственный интеллект и его применение в

		сфере искусства. Метавселенная. Нейросети. NFT. Проблематика личности в цифровой среде. Базы данных и их визуализация. Дополненная и гибридная реальность. Технологии будущего. Социальные медиа. Цифровые игры как искусство

Тематика практических работ и самостоятельных работ представлена в приложениях 1-11.

3.4. Применяемые образовательные технологии

В соответствии с п. 34 Приказа Минобрнауки РФ № 301п при проведении учебных занятий используются следующие педагогические технологии: интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций и имитационных моделей, опора на результаты научных исследований, схемы, таблица, технологию «Дебаты», для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Подобны технологии используются для лиц с ОВЗ.

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

4.1. Критерии оценки сформированности компетенций для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Код компетенции	**Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания**		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
ПК-1	**Имеет представление** – об основных этапах развития цифрового искусства; – об основных особенностях создания, хранения, трансформации и передачи объектов цифрового искусства; – о формах цифрового искусства и сферах его существования; – об основных тенденциях развития цифрового искусства на современном этапе.	**Знает** – основные этапы развития цифрового искусства; – структуру цифрового искусства; – основные особенности создания, хранения, трансформации и передачи объектов цифрового искусства; – о формах цифрового искусства и сферах его существования; – об основных тенденциях развития цифрового искусства на современном этапе.	**Имеет глубокие знания** – об основных этапах развития цифрового искусства; – о структуре и строении цифрового искусства; – об особенностях создания, хранения, трансформации и передачи объектов цифрового искусства; – о влиянии цифрового искусства на развитие современной культуры; – о формах цифрового искусства и сферах его существования; – об основных тенденциях развития

			цифрового искусства на современном этапе
	Умеет – выявлять с помощью преподавателя отличительные черты цифрового искусства; – с помощью преподавателя обосновывать значение и роль цифрового искусства для развития современной цивилизации; – ориентируется в истории и формах существования цифрового искусства; – выявлять специфику сложившихся форм цифрового искусства на современном этапе развития; – ориентируется в особенностях функционирования	**Умеет** – самостоятельно выявлять отличительные черты цифрового искусства; – обосновывать значение и роль цифрового искусства для развития современной цивилизации; – ориентируется в истории и формах существования цифрового искусства; – выявлять специфику сложившихся форм цифрового искусства на современном этапе развития; – ориентируется в особенностях функционирования	**Умеет** – самостоятельно выявлять отличительные черты цифрового искусства; – обосновывать значение и роль цифрового искусства для развития современной цивилизации; – свободно ориентироваться в истории и формах существования цифрового искусства; – выявлять специфику сложившихся форм цифрового искусства на современном этапе развития; – свободно ориентироваться в особенностях функционирования и взаимодействия цифрового и «классического» искусства
	Владеет – методами исследования, применяя их к анализу форм цифрового искусства; – информацией о специфике исторически сложившихся типов искусства; – аналитическими навыками для выявления результатов взаимовлияния цифрового искусства и других областей культуры; – способностью ведения диалога о культурных ценностях на высоком уровне;	**Владеет** – методами исследования, применяя их к анализу форм цифрового искусства; – навыками ведения полемики и публичного вступления по дискуссионным вопросам цифрового искусства; – информацией о специфике исторически сложившихся типов искусства; – аналитическими навыками для	**Владеет** – методами исследования, применяя их к анализу форм цифрового искусства; – навыками ведения полемики и публичного вступления по дискуссионным вопросам цифрового искусства; – информацией о специфике исторически сложившихся типов искусства; – аналитическими навыками для выявления результатов взаимовлияния цифрового искусства и

	– базовыми навыками критического анализа процессов, ключевых событий развития форм цифрового искусства в их динамике и взаимосвязи	выявления результатов взаимовлияния цифрового искусства и других областей культуры; – способностью ведения диалога о культурных ценностях на высоком уровне; – навыками критического анализа процессов, ключевых событий развития форм цифрового искусства в их динамике и взаимосвязи	других областей культуры; – способностью ведения уверенного диалога о культурных ценностях на высоком уровне; – на высоком уровне владеет навыками критического анализа произведений цифрового искусства, а также процессов, ключевых событий развития форм цифрового искусства в их динамике и взаимосвязи

4.2. Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам темы

Примерные контрольные вопросы и задания для текущего контроля по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ПК-1	ПК-1.1.	1.1, 1.2	1. Подготовить материалы о развитии технологических возможностей искусства (с начала 20 века); 2. Прочитать работу Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1926)
		2.1	Подготовить мини-сообщения и иллюстративный материал о применении цифровых технологий в области кино
		3.3	*Вопросы для обсуждения* Текст как объект цифрового искусства Искусственный интеллект в искусстве

Примерные контрольные вопросы и задания для оценки самостоятельной работы студентов по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ПК-1	ПК-1.1.	Все	Задания находятся в приложении: 2, 3, 4, 7, 8, 9
ПК-1	ПК-1.1.	Все	Задания находятся в приложении: 2, 3, 4, 7, 8, 9

Примерные контрольные вопросы и задания
для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплине «Морфология цифрового искусства» осуществляется в форме устного опроса (по экзаменационным билетам или по собеседованию) и состоит из 2-х частей: проверки теоретических знаний (ответ на теоретический вопрос), и проверки умений и опыта деятельности (представление результатов практического задания).

Практическое задание заключается в составлении словаря цифрового искусства или анализа феномена цифрового искусства в формате эссе. Содержание практических заданий приведено в приложении 3, 8.

Вопросы к экзамену:

1. Раскройте понятие «цифровое искусство». Какие ключевые характеристики отличают его от традиционных форм искусства?
2. Опишите основные этапы эволюции цифровых технологий как инструмента создания искусства. Приведите примеры знаковых работ или художников на каждом этапе.
3. Какие подходы к изучению цифрового искусства существуют? Сравните их достоинства и ограничения.
4. Перечислите и охарактеризуйте основные формы цифрового искусства (инсталляции, кино, видео, анимация). Приведите примеры известных произведений для каждой формы.
5. Что такое интернет-искусство? Какие его разновидности вы знаете, и как оно взаимодействует с зрителем?
6. Объясните понятие «программное искусство». Какие технологии и языки программирования используются для его создания?
7. Как виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) изменяют восприятие искусства? Приведите примеры проектов, использующих эти технологии.
8. Какую роль играет звук и музыка в цифровом искусстве? Расскажите о методах их интеграции в мультимедийные проекты.
9. Как тема «искусственный интеллект» отражается в современном цифровом искусстве? Приведите примеры работ, где ИИ является как инструментом, так и объектом исследования.
10. Что такое «метавселенная» в контексте цифрового искусства? Какие возможности она открывает для художников и зрителей?
11. Объясните, как нейросети используются в создании цифрового искусства. Какие этические вопросы возникают при их применении?
12. Что такое NFT, и как эта технология изменила рынок цифрового искусства? Расскажите о плюсах и минусах использования NFT.
13. Как в цифровом искусстве раскрывается проблематика личности в цифровой среде? Приведите примеры произведений, затрагивающих эту тему.
14. Как тема «искусственный интеллект» отражается в современном цифровом искусстве? Приведите примеры работ, где ИИ является как инструментом, так и объектом исследования.
15. Что такое «метавселенная» в контексте цифрового искусства? Какие возможности она открывает для художников и зрителей?
16. Объясните, как нейросети используются в создании цифрового искусства. Какие этические вопросы возникают при их применении?

17. Что такое NFT, и как эта технология изменила рынок цифрового искусства? Расскажите о плюсах и минусах использования NFT.

18. Как в цифровом искусстве раскрывается проблематика личности в цифровой среде? Приведите примеры произведений, затрагивающих эту тему.

Пример экзаменационного билета:

1. Раскройте понятие «цифровое искусство». Какие ключевые характеристики отличают его от традиционных форм искусства?
2. Практическое задание.

Критерии оценивания заданий на промежуточную аттестацию

От «27» до «30» баллов

Имеет глубокие знания

– об основных этапах развития цифрового искусства;
– о структуре и строении цифрового искусства;
– об особенностях создания, хранения, трансформации и передачи объектов цифрового искусства;
– о влиянии цифрового искусства на развитие современной культуры;
– о формах цифрового искусства и сферах его существования;
– об основных тенденциях развития цифрового искусства на современном этапе.

Умеет

– выявлять отличительные черты цифрового искусства;
– обосновывать значение и роль цифрового искусства для развития современной цивилизации;
– свободно ориентироваться в истории и формах существования цифрового искусства;
– выявлять специфику сложившихся форм цифрового искусства на современном этапе развития;
– свободно ориентироваться в особенностях функционирования и взаимодействия цифрового и «классического» искусства.

Владеет

– методами исследования, применяя их к анализу форм цифрового искусства;
– навыками ведения полемики и публичного вступления по дискуссионным вопросам цифрового искусства;
– информацией о специфике исторически сложившихся типов искусства;
– аналитическими навыками для выявления результатов взаимовлияния цифрового искусства и других областей культуры;
– способностью ведения диалога о культурных ценностях на высоком уровне;
– на высоком уровне владеет навыками критического анализа произведений цифрового искусства, а также процессов, ключевых событий развития форм цифрового искусства в их динамике и взаимосвязи.

От «20» до «26» баллов

Знает

– основные этапы развития цифрового искусства;
– структуру цифрового искусства;
– основные особенности создания, хранения, трансформации и передачи объектов цифрового искусства;
– о формах цифрового искусства и сферах его существования;
– об основных тенденциях развития цифрового искусства на современном этапе.

Умеет

– выявлять отличительные черты цифрового искусства;

– обосновывать значение и роль цифрового искусства для развития современной цивилизации;

– ориентируется в истории и формах существования цифрового искусства;

– выявлять специфику сложившихся форм цифрового искусства на современном этапе развития;

– ориентируется в особенностях функционирования и взаимодействия цифрового и «классического» искусства.

Владеет

– методами исследования, применяя их к анализу форм цифрового искусства;

– навыками ведения полемики и публичного вступления по дискуссионным вопросам цифрового искусства;

– информацией о специфике исторически сложившихся типов искусства;

– аналитическими навыками для выявления результатов взаимовлияния цифрового искусства и других областей культуры;

– способностью ведения диалога о культурных ценностях на высоком уровне;

– навыками критического анализа процессов, ключевых событий развития форм цифрового искусства в их динамике и взаимосвязи.

Ответ на 2 вопроса и презентация практического задания. Обучающимся в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания. В ответе студент приводит точки зрения на проблему. Ответ обучающегося логически выстроен, речь грамотная (речевые ошибки единичны), студент осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные преподавателями вопросы.

От «10» до «19» баллов

Имеет представление

– об основных этапах развития цифрового искусства;

– об основных особенностях создания, хранения, трансформации и передачи объектов цифрового искусства;

– о формах цифрового искусства и сферах его существования;

– об основных тенденциях развития цифрового искусства на современном этапе.

Умеет

– выявлять отличительные черты цифрового искусства;

– обосновывать значение и роль цифрового искусства для развития современной цивилизации;

– ориентируется в истории и формах существования цифрового искусства;

– выявлять специфику сложившихся форм цифрового искусства на современном этапе развития;

– ориентируется в особенностях функционирования и взаимодействия цифрового и «классического» искусства.

Владеет

– методами исследования, применяя их к анализу форм цифрового искусства;

– информацией о специфике исторически сложившихся типов искусства;

– аналитическими навыками для выявления результатов взаимовлияния цифрового искусства и других областей культуры;

– способностью ведения диалога о культурных ценностях на высоком уровне;

– базовыми навыками критического анализа процессов, ключевых событий развития форм цифрового искусства в их динамике и взаимосвязи.

Ответ на 2 вопроса и презентация практического задания. Обучающийся знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном воспроизведении, в усвоении материала допускаются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное (пересказ учебника), содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, речь бедная, ответ не подкреплен точками зазрения авторов. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в использовании научной и профессиональной терминологии. Испытывает трудности при ответе на вопросы преподавателя.

От «0» до «9» баллов

Компетенции не сформированы. Обучающимся не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления об изучаемом материале. В ответе не подкреплен первоисточниками и точками зрения автора по излагаемой проблеме. В ответе обучающегося не прослеживаются межпредметные связи. Отрывочные теоретические высказывания студент не иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельствует о неумении студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Обучающийся не владеет научной и профессиональной терминологией.

Код компетенции	**Код индикатора компетенции**	**Номер темы**	**Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции**
ПК-1	ПК-1.1.	Все	Номер вопроса из списка: Также выполнение практического задания – приложения 3 и 8

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1. Балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности компетенции

№ п/п	**Виды деятельности**	Количество баллов	
		минимум	максимум
1	Выступление на практическом занятии, участие в дискуссии (1-2 балла х 9)	9	18
2.	Подготовка выступления по теме с использованием мультимедиа-презентации (слайд-программы) (1балл х 4)	4	4
3.	Подготовка доклада (1 х 3 балла)	3	3
4.	Графический конспект (1х 5 баллов)	1	5
5.	Выполнение письменных заданий в том числе реферата и конспекта источников (1 раз х 5 баллов)	5	5
Итого: Внутрисеместровый контроль 1		22	35
6.	Выступление на практическом занятии, участие в дискуссии (1-2 балла х 9)	9	18
7.	Подготовка выступления по теме с использованием мультимедиа-презентации (слайд-программы) (1 х 4 балла)	4	4
8.	Подготовка доклада (1 х 3 балла)	3	3
9.	Составление словаря по темам курса (1 х 5 баллов)	2	5

10.	Выполнение письменных заданий (в том числе тест, конспект) (1 раз х 5 баллов)	5	5
Итого: Внутрисеместровый контроль 2		45	70
Промежуточная аттестация: Экзамен		10	30
	ВСЕГО:	55	100

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

№ раздела	Виды самостоятельной работы	Кол-во часов	Баллы
Раздел 1.	Практическое занятие 2. (приложение 1, 3, 10)	1	6
Раздел 2.	Практическое задание Составление словаря по одной из тем курса (приложение 8)	1	6
Раздел 3.	Письменная работа на выбор студента по одной из тем курса (приложение 2)	1	6
Итого		3	18

5.3. Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Контрольная работа по дисциплине «Морфология цифрового искусства» заключается в выполнении своего варианта работы (номер варианта определяется последней цифрой номера зачетной книжки; цифры 1, 2 соответствуют варианту № 1, цифры 3, 4 – № 2, цифры 5, 6 – № 3, цифры 7, 8 – № 4, цифры 9, 0 – № 5) или вариант, согласованный с преподавателем.

В ходе подготовки задания студент не должен ограничиваться предложенной в методической разработке литературой. Приведенные списки литературы носят общий характер и призваны дать базовые знания, на основе которых студент должен предпринять самостоятельный поиск источников и исследований.

Контрольная работа оформляется в соответствии с «Положением об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ»

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

2. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум для вузов / под редакцией А. Н. Лаврентьева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16034-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/586108

б) дополнительная литература, в том числе периодические издания

1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: из бранные эссе / Вальтер Беньямин; [предисловие, составление, перевод и примечания С. А. Ромашко]; Немецкий культурный центр имени Гете. - Москва: Медиум, 1996. 239 с.

2. Диксон С. Цифровой Перформанс: История Новых Медиа в Театре, Танце, Спектакле и Инсталляции. Перевод фрагментов: Константин Елфимов, CYLAND MediaLab. The MIT Press, 2007. 800 с.

3. Ерохин С.В. Цифровое компьютерное искусство. Санкт-Петербург: Алетейя. Ист. кн., 2011. – 186 с.

4. Как изучать историю интернета? Методы, подходы, идеи. Сборник статей под ред. Л. Юлдашева. 2020. – 140 с.

5. Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа: учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18905-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/586107

6. Пол К. Цифровое искусство. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 272 с.

7. Раш М. Новые медиа в искусстве [перевод с английского - Дарья Панайотти]. - Москва: Ад Маргинем Пресс, cop. 2018. 255 с.

8. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум для вузов / под редакцией А. Н. Лаврентьева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16034-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/586108

9. Цифровые технологии в культуре и искусстве: сборник научных статей. – Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2024. – 223 с. – ISBN 978-5-904440-85-5.

7. Перечень ресурсов в сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины, в том числе профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/.
2. ЭБС Издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/.
3. НЭБ ELIBRARY.RU http://elibrary.ru/.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

8.1. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Операционная система.
Пакет офисных программ.
Программа для чтения pdf файлов.
Антивирусная программа.
Браузер.
Программа для воспроизведения мультимедиа файлов.

8.2. Перечень информационно-справочных систем

Нейросети:

- MidJourney
- Disco Diffusion
- Artbreeder
- Nvidia GauGAN
- EbSynth
- Dream by WOMBO и другие доступные.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса, в том числе наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации

Для проведения дисциплины необходимо:

1. Учебная аудитория для занятий лекционного типа, оборудованная проектором, ноутбуком.
2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, оборудованная проектором, ноутбуком.
3. Для обучения в системе офлайн необходим персональный компьютер, наушники с микрофоном (гарнитура).

9. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, для дистанционного обучения с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья на основе предоставленного обучающимся заключения психолого-медико-педагогической комиссии с обязательным указанием:

- рекомендуемой учебной нагрузки обучающегося (количество часов в день, неделю);
- необходимости создания технических условий для обучающегося с перечнем таких условий;
- необходимости сопровождения и (или) присутствия родителей (законных представителей) обучающегося во время проведения занятий;
- необходимости организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, специалистов и допустимой нагрузки.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ при необходимости может быть создан адаптированный фонд оценочных средств, позволяющий оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе высшего образования результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ООП ВО.

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Приложение 1

Планы практических занятий по дисциплине
«Морфология цифрового искусства»

При подготовке к практическим занятиям студент должен: осуществлять поиск информации, изучать рекомендованную литературу и источники, работать с историческими картами, заполнять таблицы, составлять схемы и писать эссе по темам курса.

Работа с рекомендованной литературой необходима для более глубокого усвоения основ дисциплины, расширения кругозора, осмысления явлений политической, экономической, социальной и культурной жизни общества.

При работе с рекомендованной литературой необходимо:

1. Выделить основные концептуальные положения, выдвинутые авторами, и провести их сравнительный анализ.
2. Сформировать собственную точку зрения на проблему, аргументировать ее подкрепляя историческими фактами, представленными в исследованиях по данному вопросу.

Литература для подготовки к практическим занятиям дана в разделе 6 и 7 настоящей рабочей программы.

Критерии оценивания ответов на практическом занятии:

1 Активная работа в течение практического занятия.
2 На каждый пункт плана практического занятия дается развернутый ответ.
3 Ответ логичен, выводы аргументированы.
4 Речь логически выстроена, грамотна, обучающийся осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную терминологию.
5 Изложение своей точки зрения по изучаемой проблеме, которая подкрепляется примерами из исторических источников и литературы.

Раздел 1. Истоки цифрового искусства и подходы к его изучению
Тема 1.2. Цифровые технологии как инструмент: эволюция технических возможностей
Тема 1.3. Новые технологии и эксперименты с изображениями
Тема 1.4. Цифровая обработка изображений (фотографии, отпечатки)
Раздел 2. Цифровые технологии как медиум
Тема 2.1. Формы цифрового искусства: инсталляции, кино, видео, анимация
Тема 2.2 Формы цифрового искусства: интернет-искусство, программное искусство, виртуальная реальность,
Тема 2.3. Звук и музыка в цифровой сфере
Раздел 3. Тематика цифрового искусства
Тема 3.1. Искусственный интеллект, «вечная» жизнь, человек и робот
Тема 3.2. Искусственный интеллект и его применение в сфере искусства. Нейросети. Метавселенная. NFT. Проблематика личности в цифровой среде.
Тема 3.3. Базы данных и их визуализация
Тема 3.4. Дополненная и гибридная реальность. Технологии будущего
Тема 3.5. Социальные медиа
Тема 3.6. Цифровые игры как искусство

Рекомендации

1. Для доклада на занятии необходимо прочтение минимум двух источников из списка литературы.

2. Сообщение делается устно, с листа можно зачитывать только принципиально важные цитаты и сверяться с планом доклада. Обязательно должны быть названы источники доклада.

Критерии оценивания:

1. Активная работа в течении практического занятия.
2. На каждый пункт плана практического занятия дается развернутый ответ
3. Ответ логичен, выводы аргументированы.
4. Речь логически выстроена, грамотна, обучающийся осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную терминологию.
5. Изложение своей точки зрения по изучаемой проблеме, которая подкрепляется примерами из исторических источников и литературы.

Приложение 2

Письменная работа (конспект статьи, монографии, источников и др.)

Конспект – это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги и т.д.

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и смысловую связь записываемой информации. Он помогает воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно придав ей понятный вид.

Выполнение конспекта согласовывается с преподавателем.

Литература для конспекта дана в разделе 6 и 7 настоящей рабочей программы.

Памятка для составления конспекта:

– указать автора, название, страницы конспектируемого текста (или его части) и его выходные данные;

– просмотреть материал, выявить особенности текста, его характер;

– снова прочитать текст, тщательно проанализировать его; отделить главное от второстепенного, разделить информацию на составляющие части, расположить их в нужном порядке;

– составить план-основу конспекта;

– конспектируя, оставить место справа (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснения, а также для проставления номера страницы конспектируемого текста;

– запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста;

– применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений;

– соблюдать правила цитирования: цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник с указанием страницы.

Критерии оценки: полнота, краткость и точность изложения содержания первоисточника, тактичность и точность обращения с текстом, культура цитирования текста, наличие комментариев, оформление.

Для конспекта студент может выбрать любую научную историческую работу. Выбор студента должен быть согласован с преподавателем.

Приложение 3

Графический конспект

Графический конспект предполагает изображение сути главных мыслей текста.

Памятка для составления графического конспекта:

– выделить основные, принципиальные в сюжетном и идейном отношении элементы текста и нарисовать их в соответствии с их последовательностью в тексте (отобразить их в виде графического конспекта). Допустимо использование любых рисунков, математических знаков, символов и т.п. При отсутствии у студента художественных навыков либо в случае, если это отвечает авторскому замыслу, возможно использование техники коллажа.

– ориентироваться не только на объективное отображение изучаемого текста, но и на восприятие зрителя/читателя – необходимо добиться прозрачности, понятности использованных символов и средств выражения. В некоторых случаях допустимо использование сопровождающего изображение текста, но он не должен доминировать над графической составляющей работы.

Для графического конспекта студент может выбрать любой источник. Выбор студента должен быть согласован с преподавателем.

Критерии оценивания: соответствие написанного конспекта требованиям, изложенным в памятке.

Приложение 4.

Реферат*

Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержание научного труда (трудов), литературы по теме.

Реферат пишется по желанию студента

Критерии оценивания:

1. понимание проблемы;
2. актуальность и профессиональная направленность информации;
3. логичность и аргументированность выводов и обобщений;
4. осмысление, отделение главного от второстепенного при изложении текста доклада;
5. грамотность и обоснованность изложения;
6. демонстрация коммуникативных качеств.

Темы рефератов:

1. Эволюция цифрового искусства: от первых экспериментов до современности.
2. Цифровое искусство как феномен культуры: определение, границы и классификации.
3. Влияние цифровых технологий на развитие визуального искусства в XX–XXI веках.
4. Сравнительный анализ подходов к изучению цифрового искусства: исторический, технологический и культурологический.
5. Цифровая обработка изображений: от фотографии до генеративного искусства.
6. Инсталляции в цифровом искусстве: формы, технологии и примеры знаковых проектов.
7. Цифровое кино и видеоарт: эволюция жанра и его место в современной культуре.
8. Анимация как форма цифрового искусства: от традиционных техник до 3D и motion design.
9. Интернет-искусство: от net.art до современных онлайн-проектов.
10. Программное искусство: языки программирования как инструмент творчества.
11. Виртуальная реальность (VR) в искусстве: иммерсивные опыт и новые формы взаимодействия со зрителем.
12. Дополненная реальность (AR) и гибридная реальность: как они расширяют границы искусства.
13. Звук и музыка в цифровом искусстве: от саунд-арта до генеративной музыки.
14. Искусственный интеллект в искусстве: от алгоритмического творчества до нейросетей.
15. Тема «вечной жизни» в цифровом искусстве: цифровое бессмертие и его этические аспекты.
16. Человек и робот: как цифровое искусство исследует границы между живым и искусственным.
17. Метавселенная как новая платформа для искусства: возможности и ограничения.
18. Нейросети в создании визуального контента: творчество или имитация?
19. NFT и цифровое искусство: революция на рынке или временный тренд?
20. Проблематика личности в цифровой среде: как искусство отражает изменения в восприятии идентичности.
21. Социальные медиа как платформа для цифрового искусства: новые форматы и вызовы.

* Один из видов письменной работы. Не является не обязательным к выполнению.

Приложение 5

Подготовка докладов

Доклад – один из видов монологической речи, публичное, развернутое, официальное сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных.

В докладе должна быть представлена не только фактическая и интерпретационная составляющая, но и собственная позиция студента, подтвержденная фактическим материалом.

Критерии оценивания:

1. понимание проблемы;
2. актуальность и профессиональная направленность информации;
3. логичность и аргументированность выводов и обобщений;
4. осмысление, отделение главного от второстепенного при изложении текста доклада;
5. грамотность и обоснованность изложения;
6. демонстрация коммуникативных качеств.

Темы для доклада

1. Подготовить материалы о развитии технологических возможностей искусства (с начала 20 века).
2. Представить основные идеи, предложенные Вальтером Беньямином в работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1926).
3. Цифровые технологии как инструмент создания визуального образа (фотография, отпечаток, скульптура).
4. Творчество авторов: Питер Кампус, Андреас Мюллер-Поле, Уоррен Нейдич, Роберт Лаццарини и др.
5. Подготовить сообщения и иллюстративный материал о применении цифровых технологий в области кино.
6. Найти примеры нет-арта, сопроводив рассказом о художнике (художниках) и идеях, которые воплощены ими с помощью сетевых инструментов.
7. NFT: особенности, анализ, перспективы.
8. Традиционное искусство VS цифровое искусство.

Приложение 6

Подготовка выступления по теме с использованием мультимедиа-презентации (слайд-программы)

При подготовке выступления учитывать следующие критерии:

- раскрытие темы с использованием примеров. Логичность изложения;
- использование профессиональной терминологии;
- применение теоретических знаний при решении актуальных профессиональных задач;
- умение вступать в диалог и отстаивать собственную точку зрения.

При подготовке презентации учитывать следующие критерии:

- соответствие теме;
- информативность;
- смысл текста на слайде;
- объем текста на слайде;
- отсутствие дублирования текста выступления и текста на слайде;
- качество цветового оформления и наличие анимационных эффектов;
- правильность оформления.

Критерии оценивания:

- соответствие теме;
- информативность;
- смысл текста на слайде;
- объем текста на слайде;
- отсутствие дублирования текста выступления и текста на слайде;
- качество цветового оформления и наличие анимационных эффектов;
- правильность оформления.

Выступление должно быть представлено на бумажном, а презентация – на электронным носителе.

Приложение 7

Выполнение письменных заданий*

Письменные задания предполагают различные формы. Данный вид самостоятельной деятельности (выполняемого студентом самостоятельно во время занятия или самостоятельной домашней работы) проводится для выявления среза знания у учащихся по пройденному материалу. Вид: письменный ответ на вопросы, раскрытие проблемы, составления портрета личности на основе прочитанной книги и др.

Критерии оценивания:

- понимание проблемы;
- логичность и аргументированность выводов и обобщений;
- грамотность и обоснованность изложения;
- изложение своей точки зрения по изучаемой проблеме, которая подкрепляется примерами из исторических источников и литературы.

* Один из видов письменной работы. Не является не обязательным к выполнению.

Приложение 8

Составление словаря по темам курса

Словарь – это перечень слов, расположенных по тому или иному принципу (например, по алфавиту, по смысловому единству, по одной из тем курса), с теми или иными объяснениями.

Памятка для составления словаря:

- перечень слов по одной из тем курса (на выбор студента);
- вид словаря – свободный (графика фрактальная, нет-арт и т.д.);
- наличие не менее 30 терминов.

Критерии оценивания:

1. Наличие не менее 30 слов.
2. Соответствие написанного словаря, изложенным требованиям памятки.
3. Оригинальность.
4. Ссылки на источники.

Приложение 9

Научная публикация по темам курса
(не обязательный вид, только по желанию студента)*

Научная публикация – это любой текст, представленный в научном журнале и отражающий суть исследования касательно некоторой научной проблемы. В данном случае текст, раскрывающий проблемы исторического развития нашей страны.

Критерии оценивания:

- актуальность и профессиональная направленность информации;
- логичность и аргументированность выводов и обобщений;
- осмысление, отделение главного от второстепенного при изложении текста доклада;
- грамотность и обоснованность изложения;
- демонстрация коммуникативных качеств.

* Один из видов письменной работы. Не является не обязательным к выполнению.

Приложение 10

Изучение рекомендованной литературы

Работа с рекомендованной литературой необходима для более глубокого усвоения основ дисциплины, расширения кругозора, осмысления явлений политической, экономической, социальной и культурной жизни общества.

При работе с рекомендованной литературой необходимо:

1. Выделить основные концептуальные положения, выдвинутые авторами, и провести их сравнительный анализ.

2. Сформировать собственную точку зрения на проблему, аргументировать ее подкрепляя историческими фактами, представленными в исследованиях по данному вопросу.

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Екатеринбургская академия современного искусства»
(институт)

Кафедра прикладной информатики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины Б1.В.01.03

МОРФОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки
09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)
«Цифровое искусство»

Квалификация выпускника
Бакалавр

для обучающихся очной формы обучения

Екатеринбург
2024

Рабочая программа дисциплины (с изм. и доп.) составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика, утв. Приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 922.

Разработчик (-и):
кандидат культурологии, доцент кафедры актуальных культурных практик — В.Н. Попова

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры прикладной информатики
протокол от 26.02.2026 № 07

Заведующий кафедрой — Г.Т. Солдатова

Согласовано:
Заведующий Библиотечно-информационным центром — С.П. Кожинова

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины – исследование современного художественного процесса, изучение основных образов визуального искусства XX – начала XXI века, способов и форм их функционирования, а также вариантов их анализа и интерпретации.

Задачи:

– изучение основных этапов развития визуальных искусств XX-XXI веков;

– формирование представлений о культурно-историческом своеобразии современного искусства на разных этапах развития;

– развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и мировому культурному наследию, его приумножению;

– знакомство с направлениями, стилями и школами визуальных искусств XX-XXI веков;

– формирование навыков работы по интерпретации образов визуального искусства XX – начала XXI века;

– изучение современного российского и международного опыта кураторской деятельности в области актуального художественного процесса;

– воспитание бережного отношения к культурному наследию, знакомство с материальными и нематериальными объектами культуры мирового уровня.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Морфология современного искусства» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).

Дисциплина является частью модуля М6. Модуль «История и теория искусств».

Предшествующими для освоения дисциплины «Морфология современного искусства» является дисциплина «История и теория визуальных искусств», «История», «Морфология цифрового искусства». Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины:

ПК-1 – Способность создавать изображения, видео и визуальные эффекты в компьютерной графике, трехмерные компьютерные сцены, осуществлять их анимацию и техническое сопровождение, создавать аранжировку музыкальных электронных произведений и разрабатывать художественно-конструкторские проекты.

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины, отрабатываются во время прохождения преддипломной практики.

1.3. Формируемые компетенции

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
ПК-1	ПК-1.1. Способен создавать изображения, видео и визуальные эффекты в компьютерной графике, трехмерные сцены, осуществление их анимации и технического сопровождения	**Знать:** – структуру и внутренние связи современного искусства; – основные стилевые направления и этапы развития отечественного и мирового искусства XX – начала XXI вв.; – основные персоналии (теоретики, деятели) отечественного и мирового искусства;

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
		– исследовательские подходы к изучению современного отечественного и мирового искусства. **Уметь:** – анализировать причинно-следственные связи возникновения различных стилей в искусстве; – определять стилевые направления в современном искусстве. **Владеть**: – профессиональной терминологией; – методами историко-сравнительного анализа, стилистического и художественного анализа, а также методами различных гуманитарных наук при осуществлении анализа и интерпретации работ художников XX-XXI веков
ПК-1	ПК-1.3. Способен разрабатывать художественно-конструкторские проекты	**Знать:** – основные периоды современного искусства; – свободно ориентироваться в современном художественном и художественно-критическом дискурсе, в многообразии оценок художественной ситуации XX – начала XXI века ведущими критиками, экспертами и художниками, а также может это оценки проанализировать и предложить собственные; – основные направления и стили визуальных искусств XX-XXI веков, предпосылки, способствовавшие зарождению и развитию современного искусства; – этапы развития современного искусства в XX-XXI веках. **Уметь:** – применять методы историко-сравнительного анализа, компаративистского и других подходов искусствоведения и гуманитарных наук при осуществлении художественного анализа разнообразных произведений искусства XX-XXI веков; – формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию; – осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; – выявлять стилистические особенности произведений современного искусства; – давать критический анализ источников;

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
		– самостоятельно интерпретировать различные образы визуального искусства XX – начала XXI века, анализировать социально-значимые аспекты и проблемы современной художественной культуры, критически и аргументированно оценивать ее. **Владеть**: – технологиями восприятия современного искусства; – основными методами анализа и интерпретации конкретных произведений искусства, музейных и выставочных проектов; – приемами ведения полемики; – основными методами анализа визуальной информации; – основными методами морфологического анализа современного искусства, некоторыми технологиями ведения полемики, профессиональной терминологией

2. Объем и виды учебной работы. График изучения дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

Виды и объем учебной работы, перечень контрольных мероприятий	Очная форма обучения
1. Виды и объем учебной работы (в академических часах)	
1.1. Всего часов	144
1.2. Контактная работа:	90
1.2.1. Лекции	36
1.2.2. Практические занятия	36
1.2.3. Лабораторные работы	–
1.3. Самостоятельная работа	56
1.4. Практическая подготовка	–
1.5. Контроль	16
2. График изучения дисциплины (курс, семестр)	
2.1. Курс	4
2.2. Семестр (-ы) изучения	7
2.3. Экзамен (семестр)	7
2.4. Зачет (семестр)	–
2.5. Курсовая работа (семестр)	–
2.6. Курсовая проект (семестр)	–
2.6. Контрольная работа (семестр)	–

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий для обучающихся очной формы обучения

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по очной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
Раздел 1. Авангард	**12**	**10**	–	**16**	**38**	ПК-1	Практические задания
1.1. Введение. Концепт «современное искусство»	2	2	–	4	8	ПК-1	Практические задания
1.2. Основные направления европейского авангарда начала XX века	2	2	–	2	6	ПК-1	Практические задания, заполнение таблиц
1.3. Авангардные течения в отечественном искусстве первой трети XX века	4	2	–	2	8	ПК-1	Практические задания, заполнение таблиц
1.4. Реалистические тенденции в визуальных искусствах первой половины XX века	2	2	–	4	8	ПК-1	Практические задания
1.5. Официальное искусство тоталитарных режимов	2	2	–	4	8	ПК-1	Практические задания
Раздел 2. Высокий модернизм	**4**	**4**	–	**8**	**16**	ПК-1	Практические задания
2.1. Послевоенное искусство США: истоки и философская подоплека	2	2	–	4	8	ПК-1	Практические задания
2.2. Послевоенное европейское искусство	2	2	–	4	8	ПК-1	Практические задания
Раздел 3. Постмодернизм	**20**	**22**	–	**32**	**74**	ПК-1	Практические задания
3.1. Постмодернизм и попытки его	2	2	–	2	6	ПК-1	Практические задания,

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по очной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
осмысления в философии и в искусстве							заполнение таблиц
3.2. Моделирование современности: концептуализм, минимализм, ленд-арт	2	2	–	4	8	ПК-1	Практические задания
3.3. Искусство индустриально-потребительской цивилизации	1	2	–	2	5	ПК-1	Практические задания
3.4. Продолжая традиции абстрактного искусства	1	2	–	2	5	ПК-1	Практические задания
3.5. Телесность и арт-практики энвайронментальной эстетики	2	2	–	2	6	ПК-1	Практические задания, доклады, презентации
3.6. Арт-практики в освоении публичного пространства города	2	2	–	2	6	ПК-1	Практические задания, доклады
3.7. Искусство и политика, искусство и социальная критика	2	2	–	2	6	ПК-1	Практически задания, доклады, презентации
3.8. Искусство и технология	2	2	–	4	8	ПК-1	Практически задания, презентации, эссе
3.9. Отечественное искусство второй половины XX века	1	2	–	4	7	ПК-1	Практически задания, доклады, презентации
3.10. Постмодернистские тенденции в официальном отечественном искусстве	1	2	–	4	7	ПК-1	Практически задания, доклады, презентации
3.11. Формы и способы	4	2	–	4	10	ПК-1	Практически задания

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по очной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа: Практические занятия	Занятия семинарского типа: Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Всего часов		
репрезентации современного искусства							
Контроль	–	–	–	–	**16**	ПК-1	–
ИТОГО:	**36**	**36**	–	**56**	**144**	ПК-1	Вопросы к экзамену, приложение 7

3.2. Содержание разделов дисциплины

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
Раздел 1. Авангард	1.1. Введение. Концепт «современное искусство»	Классическое искусство и современное искусство: отличия и точки пересечения. Классификации искусства XX века: – авангард, модернизм, постмодернизм; – modern и contemporary. Историография истории современного искусства
	1.2. Основные направления европейского авангарда начала XX века	Фовизм (А. Матисс). Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис). Художники «парижской школы» (А. Модильяни, А. Руссо, Н. Пиросмани и др.). Экспрессионизм (объединения «Мост» и «Синий всадник», критический экспрессионизм, некооперированный экспрессионизм). Дада («Кабаре Вольтер», Х. Балл, центры дада в Цюрихе, Берлине, Ганновере, Париже, Нью-Йорке). Футуризм (Ф. Маринетти, Дж. Северини, К. Кара, Дж. Балла). Сюрреализм (А. Бретон, М. Эрнст, А. Масон, И. Танги, С. Дали, Р. Магритт, Х. Миро, П. Клее). Феномен абстрактного искусства (В. Кандинский, П. Мондриан, группа Де Стил)
	1.3. Авангардные течения в отечественном	Новаторские тенденции в отечественном искусстве начала XX века. Модерн в России. Группа «Бубновый валет» (П. Кончаловский, И.

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
	искусстве первой трети XX века	Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куприн, В. Рождественский) и «Ослиный хвост». Лучизм и примитивизм (М. Ларионов и Н. Гончарова). Искусство русского зарубежья: Н. Альтман, Д. Штеренберг, М. Шагал; Академия М. Васильевой; Эль Лисицкий, В. Кандинский и др. Философско-теоретические основы супрематизма: К. Малевич, И. Пуни, О. Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова; выставка «0.10». Кубофутуризм в России (Д. Бурлюк и др.), его тесная связь с литературным течением кубофутуристов (В. Маяковский, А. Крученых, В. Хлебников). Конструктивизм на Западе и в России. ВХУТЕМАС и Баухауз. В. Татлин, А. Родченко, Н. Габо. Конструктивизм в архитектуре: К. Мельников, братья Веснины, И. Леонидов, Ле Корбюзье. М. Я. Гинзбург как теоретик и идейный лидер конструктивизма
	1.4. Реалистические тенденции в визуальных искусствах первой половины XX века	Реализм и его модификации: демократический, критический, социальный; натурализм; примитивизм; экспрессионизм. Особенности графики реализма в начале XX века (Ф. Валлатон, Ж. Эффель, Г. Цилле, Ф. Мазерель и др.). Живописный реализм США: творческий путь Дж. Беллоуза; группа «Восемь», или «Школа мусорного ящика»; риджионализм. Реализм К. Кельвиц. Деятельность АХРР (Ассоциация художников революционной России): К. Петров-Водкин, Б. Кустодиев, И. Бродский, К. Юон
	1.5. Официальное искусство тоталитарных режимов	Историко-культурная характеристика эпохи становления и процветания тоталитарных режимов в Европе и СССР. Основные стили в тоталитарных странах: «Стальная романтика» в Германии, группа «Новеченто» в Италии, неореализм во Франции (творчество А. Фужерона). Понятие «дегенеративного искусства». Художественные и идейно-политические взгляды художников Мексики (Х. Д. Сикейрос, Д. Ривера, Х. К. Ороско). Становление соцреализма в СССР

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
Раздел 2. Высокий модернизм	2.1. Послевоенное искусство США: истоки и философская подоплека	Абстрактный экспрессионизм: живопись действия (А. Горки, Дж. Поллок, В. де Кунинг, К. Стилл). Абстрактный экспрессионизм: живопись цветового поля (М. Ротко, Б. Ньюман). Скульптура нью-йоркской школы (Л. Невельсон, Д. Смит)
	2.2. Послевоенное европейское искусство	Информель: послевоенная европейская абстракция (Вольс, Ж. Матье, Ж. Фотрие, П. Суллаж). Послевоенная европейская фигуративная живопись и скульптура (Ж. Дебюффе, Ф. Бэкон, А. Джакометти). Оп-арт (В. Вазарели, Й. Альберс, Р. Анушкевич, Л. Нуссберг, Б. Райли)
Раздел 3. Постмодернизм	3.1. Постмодернизм и попытки его осмысления в философии и в искусстве	Введение. Состояние постмодерна (проблема границы между модернизмом и постмодернизмом, Х. Фостер, Ч. Дженкс и др. о проблеме стиля и периодизации)
	3.2. Моделирование современности: концептуализм, минимализм, ленд-арт	Концептуализм (Дж. Кошут, Р. Берри, Д. Хюблер, Д. Грэхем, Е. Хессе, Б. Науман, О. Кавара, С. Левитт, «Искусство и язык»). Ленд-арт (В. де Мария, М. Хайцер, Д. Оппенхэйм, Р. Смитсон, Христо). Минимализм как продолжение идей неутилитарного конструктивизма (Д. Флэвин, К. Андрэ, Р. Моррис, Д. Джадд)
	3.3. Искусство индустриально-потребительской цивилизации	Американский ассамбляж (Р. Раушенберг, Д. Джонс). Нуво-реализм (Сезар, Д. Споэрри, Арман, Ж. Тенгли, Н. де Санфаль). Британский и американский поп-арт (Р. Хэмилтон, Э. Паолоцци, Л. Эллуэй, Р. Бэнхем, Р. Раушенберг, Дж. Джонс, Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, К. Ольденбург, Т. Вессельман). Перцептуальный реализм, фотореализм, гиперреализм (Ч. Клоуз, Д. Хансон, Д. Эдди, Р. Эстес, Р. Коттингам). Аппроприация (Дж. Кунс, С. Шерман, Ш. Ливайн, С. Флери, А. Тер-Оганьян, В. Дубоссарский и А. Виноградов). Искусство и репрезентация (Герхард Рихтер, Томас Деманд, Филипп Лорка ди Корсия). Переосмысляя «Эффект Дюшана»: искусство и цитируемый объект (Д. Кунс, А. Макколум, Х. Стейнбах, К. Паркер)

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
	3.4. Продолжая традиции абстрактного искусства	Постживописная абстракция, абстракция «жесткого угла» (М. Льюис, К. Ноланд). «Процессуальное искусство» (Р. Моррис, Е. Хэссе). Органическая абстракция восьмидесятых (Р. Дэйкон, Д. Пфафф, П. Апфелбаум, Г. Рихтер)
	3.5. Телесность и арт-практики энвайронментальной эстетики	Энвайронментальная эстетика: хэппенинг, энвайронмент (А. Капроу, Р. Уайтред, К. Хеллер, А.-С. Сиден, К. Болтански, Я. Куннелис, К. Ольденбург, Ж. Сигал, А. Капроу, Христо, Э. Кинхольц, Р. Хорн). Арте повера. Перформанс и боди-арт (Й. Бойс, «антропометрические» перформансы И. Кляйна; Л. Фонтано; «Флуксус». Боди-арт 1970-х: К. Барден, М. Абрамович, В. Аккончи, В. Пизани, Л. Онтани). Искусство и деформация (Р. Пэйн, В. Дельвоув, К. Смит). Эстетика взаимодействия (Э. Хэмильтон, Ф. Гонзалес-Торрес, Р. Тиравания)
	3.6. Арт-практики в освоении публичного пространства города	Сайт-специфичная скульптура и архитектурные интервенции семидесятых (Христо и Жан-Клод, Г. Матта-Кларк, А. Акок, С. Армаиани, Д. Грэхам, М. Бонвичини, Р. Вайтрэд, Т. Кавамата, А. Капур). Искусство в городе – стрит-арт (Ж. М. Баския, К. Харингтон и др.)
	3.7. Искусство и политика, искусство и социальная критика	Феминистская критика в искусстве (Д. Чикаго, А. Мендиета, Ф. Рингголл, М. Шапиро, С. Фрейзер, С. Оргел, К. Шееман). Современное искусство, постколониальная критика и деколониальный эстезис (М. Вангечи, Д. Антони, М. Абрамович, З. Хуан, А. Пайпер, Ш. Нешат, Я. Моримура, В. Кентридж, И. Шинобаре). Искусство и глобализация (В. Гу, До Ху Сан). Институциональная критика (А. Фрэйсер, Х. Хааке). Искусство и политика (Л. Голуб, Ф. Ботэро, М. Рослер, Х. Хааке, Ай Вэйвэй, Amnesty International). Искусство и травма — неоэкспрессионизм (Г. Базелитц, А. Кифер, Дж. Шнабель)
	3.8. Искусство и технология	Меди-арт и видео-арт (Н. Дж. Пайк). Искусство и видео-нарратив (М. Барни, Э.Л. Ахтила, Б. Виола). Био-арт. Искусство, природа, технология (П. Рист, А. Сонфист, М. Чин)

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
	3.9. Отечественное искусство второй половины XX века	Искусство 1960-х: стилевые искания. «Суровый стиль» (Н.И. Андронников, В.И. Иванов, П.Ф. Никонов, П.П. Оссовский, В.Е. Попков, Т.Т. Салахов). Искусство 1970-1980-х годов. «Бульдозерная выставка» и ее «второе рождение». Московский концептуализм: группы «Коллективные действия» (А. Монастырский, И. Макаревич и др.), минимализм Д. Пригова, В. и Р. Герловиных, группа «Мухомор» (К. Звездочетов и др.). Классики уральского искусства – В.М. Волович, М.Ш. Брусиловский, А. Антонов. Свердловский концептуализм: художники «Уктусской школы» (Е. Арбенев, А. Таршис, С. Сигей, В. Дьяченко). Художники-«неэкспрессионисты» (Т. Новиков, С. Бугаев-Африка). Группа «Медицинская герменевтика» (Ю. Альберт, В. Захаров и их последователи С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн). Соц-арт и его взаимосвязь с поп-артом (В. Комар, А. Меламид, Г. Брускин, Э. Булатов, Л. Соколов, А. Косолапов и др.). Неофициальное искусство 1960-1980-х: поставангардные традиции. Коллекционеры неофициального искусства (Г. Костаки, Л. Талочкин). Андеграунд и его художественность: роль «квартирных» и «подпольных» выставок. Неофициальное искусство – андеграунд – нонконформизм. Поставангардизм Лианозовской группы (Г. Сапгир, О. Рабин, Л. Мастерков, В. Немухин, Г. Кропивницкий и др.). Студия Элия Булютина: «теория всеобщей контактности» (Б. Жуковский, В. Преображенская). Кинетическое искусство, группа «Движение» (Ф. Инфанте, Л. Нусберг). Метафизическая живопись: творчество Д. Краснопевцева, А. Харитонова, Б. Свешникова, О. Целкова, В. Сидура
	3.10. Постмодернистские тенденции в официальном отечественном искусстве	Постмодернистские тенденции в официальном отечественном искусстве: Д. Жилинский, Т. Назаренко, О. Булгакова, Н. Нестерова. Неофициальное искусство: группа «Митьки» (Ленинград) и объединение «Картинник» (Свердловск). Инсталляции И. Кабакова, Д. Пригова. Акционизм: творчество О. Кулика, В. Мамышева, А. Тер-Оганяна, А. Шабурова

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
	3.11. Формы и способы репрезентации современного искусства	Специфика экспозиционной деятельности в России и на Западе. Государственные музеи: специфика работы с современным искусством (Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; Русский музей, Эрмитаж, Санкт-Петербург; Музей Д'Орсе, Лувр, Париж; Музей Людвига, Кельн; Музей Метрополитен, Нью-Йорк и др.). Музеи современного искусства: особенности экспозиционной детальности (Гараж, Винзавод, МоМА, Москва; Центр Жоржа Помпиду, Париж; МоМА, Нью-Йорк и др.)

Тематика лекций, практических работ, лабораторных работ и самостоятельных работ представлена в приложениях 1-6.

3.4. Применяемые образовательные технологии

При проведении учебных занятий используются следующие педагогические технологии: интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций и имитационных моделей, опора на результаты научных исследований, схемы, таблица, технологию «Дебаты», для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Подобные технологии используются для лиц с ОВЗ.

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

4.1. Критерии оценки сформированности компетенций для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
ПК-1	**Имеет представление:** – о структуре и внутренних связях современного искусства; – об основных стилевых направлениях и этапах развития отечественного и мирового искусства XX – начала XXI вв.; – об основных персоналиях (теоретиках, деятелях)	**Знает:** – структуру и внутренние связи современного искусства; – основные стилевые направления и этапы развития отечественного и мирового искусства XX – начала XXI вв.; – основные персоналии (теоретики, деятели)	**Имеет глубокие знания:** – о структуре и внутренних связях современного искусства; – об основных стилевых направлениях и этапах развития отечественного и мирового искусства XX – начала XXI вв.; – об основных персоналиях (теоретиках, деятелях) отечественного и мирового искусства; об исследовательских подходах к изучению

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	отечественного и мирового искусства; – об исследовательских подходах к изучению современного отечественного и мирового искусства	отечественного и мирового искусства; – исследовательские подходы к изучению современного отечественного и мирового искусства	современного отечественного и мирового искусства
	Умеет: – с помощью формулировать собственную позицию; – с помощью применять метод анализа социально-значимых аспектов и проблем современной художественной культуры	**Умеет:** – формулировать собственную позицию; – применять метод анализа социально-значимых аспектов и проблем современной художественной культуры	**Умеет:** – подробно формулировать собственную позицию; – эффективно применяет метод анализа социально-значимых аспектов и проблем современной художественной культуры
	Владеет: – слабо профессиональной терминологией; – базовыми методами историко-сравнительного анализа, стилистического и художественного анализа, а также методами различных гуманитарных наук при осуществлении анализа и интерпретации работ художников XX-XXI веков	**Владеет:** – профессиональной терминологией; – методами историко-сравнительного анализа, стилистического и художественного анализа, а также методами различных гуманитарных наук при осуществлении анализа и интерпретации работ художников XX-XXI веков	**Владеет:** – осознанно профессиональной терминологией; – сложными методами историко-сравнительного анализа, стилистического и художественного анализа, а также методами различных гуманитарных наук при осуществлении анализа и интерпретации работ художников XX-XXI веков
ПК-1	**Имеет представление:** – об основных стилевых направлениях и этапах развития современного искусства; – об основных деятелях отечественного и мирового искусства;	**Знает:** – структуру современного искусства; – основные стилевые направления и этапы развития современного искусства;	**Имеет глубокие знания:** – о структуре и внутренних связях современного искусства; – об основных стилевых направлениях и этапах развития современного искусства; – об основных персоналиях (теоретиках,

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	– об исследовательских подходах к изучению современного отечественного и мирового искусства	– основные персоналии (теоретики, деятели) отечественного и мирового искусства; – исследовательские подходы к изучению современного отечественного и мирового искусства	деятелях) отечественного и мирового искусства; – об исследовательских подходах к изучению современного отечественного и мирового искусства
	Умеет: – формулировать собственную позицию с помощью преподавателя	**Умеет:** – формулировать собственную позицию; – применять метод анализа социально-значимых аспектов современного искусства	**Умеет:** – подробно и четко формулировать собственную позицию; – эффективно применять метод анализа социально-значимых аспектов и проблем современного искусства
	Владеет: – слабо профессиональной терминологией; – отдельными методами анализа современного искусства	**Владеет:** – профессиональной терминологией; – методами анализа и интерпретации работ современных художников	**Владеет:** – осознанно профессиональной терминологией; – сложными методами историко-сравнительного анализа, стилистического и художественного анализа, а также методами различных гуманитарных наук при осуществлении анализа и интерпретации работ современных художников

4.2. Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам темы

Примерные контрольные вопросы и задания для текущего контроля по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ПК-1	ОПК-1.1	3.1 3.2 3.10	*Практические задания:* Опираясь на материал лекции и иллюстративный материал, сделайте анализ

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			концептуальных основ постмодернистского подхода в искусстве. Анализ сдается в форме эссе
ПК-1	ОПК-1.3	1.2-1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.10	*Практические задания:* Подготовьте доклад о развитии одного из направлений в искусстве XX-XXI века. В докладе должна быть представлена не только фактическая и интерпретационная составляющая, но и собственная позиция студента, подтвержденная фактическим материалом

Примерные контрольные вопросы и задания для оценки самостоятельной работы студентов по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ПК-1	ОПК-1.1	Все	Задания находятся в приложении: 4, 5, 6, 9,10, 11
ПК-1	ОПК-1.3	Все	Задания находятся в приложении: 4, 5, 6, 9,10, 11

По остальным темам результаты самостоятельной работы проверяются в рамках текущего контроля на практических занятиях.

Примерные контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплине «Морфология современного искусства» может проводиться в двух вариантах:

– в форме устного опроса (по экзаменационным билетам). Во время ответа обучающийся должен продемонстрировать не только теоретические знания, но и проиллюстрировать свой ответ примерами современного искусства, которые обсуждались во время работы в течение семестра, проанализировать их, а также привести примеры, изученные в процессе самостоятельной работы;

– в форме представления результатов практического задания (содержание практических заданий приведено в приложении 7).

Вопросы к экзамену

1. Рождение авангарда и высокого модернизма в искусстве XIX века.
2. Фовизм: программа, представители.
3. Немецкий экспрессионизм и его основные художественные объединения: «Мост» в Дрездене (Э. Кирхнер, Э. Геккель, Э. Нольде, К. Шмитт-Роттлюф и др.) и «Голубой всадник» в Мюнхене (В. Кандинский, А. Явленский, Ф. Марк, А. Макe и др.).
4. Дада и три его основных центра: литературно-художественная группа в Цюрихе («Кабаре Вольтер», Х. Балл, Г. Арп и др.), Берлинская группа (Р. Хаусман, Х. Хех, К. Швиттерс, О. Дикс и др.), «Нью-Йоркские дадаисты» (М. Дюшан, Ф. Пикабиа и др.).
5. Развитие сюрреализма (манифесты А. Бретона, художники М. Эрнст, А. Масон, И. Танги, С. Дали, Р. Магритт, Х. Миро, П. Клее).
6. Зарождение кубизма в мастерских Бато-Лавуар (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис и др.) и Де Пюто (Ф. Леже и др.).

7. Значение П. Пикассо в искусстве XX века.

8. Футуризм (манифесты Ф. Маринетти, творчество Дж. Северини, К. Кара, Дж. Балла и др.).

9. Новаторские тенденции в отечественном искусстве начала XX века.

10. Беспредметное искусство: версии отечественных и западных художников первой половины XX века.

11. Рождение супрематизма. Философско-теоретические основы супрематизма. Творчество К. Малевича, И. Пуни, О. Розановой, Л. Поповой, Н. Удальцовой и др. Выставка «0.10». Кубофутуризм в России (Д. Бурлюк и др.), его тесная связь с литературным течением кубофутуристов (В. Маяковский, А. Крученых, В. Хлебников). Театральные работы («Победа над солнцем»).

12. Конструктивизм на Западе и в России.

13. ВХУТЕМАС и Баухауз. Творчество В. Татлина, А. Родченко, Н. Габо.

14. Деятельность архитекторов-авангардистов: К. Мельников, братья Веснины, И. Леонидов, Ле Корбюзье. М. Я. Гинзбург как теоретик и идейный лидер конструктивизма.

15. Абстрактный экспрессионизм Нью-Йоркской школы (А. Горки, Дж. Поллок, В. де Кунинг, К. Стилл, М. Ротко, Б. Ньюман и др.).

16. Влияние идей экзистенциализма на развитие абстрактного экспрессионизма.

17. Глобализм и поиск универсального языка как модернистские интенции. Позиция К. Гринберга.

18. Минимализм как продолжение идей неутилитарного конструктивизма. Художники-минималисты Д. Флэвин, К. Андрэ, Р. Моррис, Д. Джадд.

19. Ленд-арт как арт-практика. Представители: В. де Мария, М. Хайцер, Д. Оппенхэйм, Р. Смитсон, Христо, Ч. Дженкс.

20. Концептуализм как попытка синтезировать науку, философию и арт-деятельность. Идеологи и главные представители: Д. Грэхем, Б. Науман, О. Кавара, С. Левитт.

21. Основатель концептуального искусства Джозеф Кошут и его статья «Искусство после философии» (1969).

22. Искусство индустриально-потребительской цивилизации: поп-арт. Поп-арт в США и его представители Р. Раушенберг, Дж. Джонс, Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, К. Ольденбург, Т. Вессельман и др.

23. К. Гринберг «Авангард и кич».

24. Послевоенная европейская абстракция: ташизм, информель.

25. Послевоенная европейская фигуративная живопись: Френсис Бэкон.

26. Нуво-реализм в послевоенной Европе.

27. Общая характеристика развития искусства в XX веке: культурно-историческая характеристика XX века, глобальные метаморфозы культуры.

28. Авангард и высокий модернизм: характеристика понятий, особенности явлений (на примере визуальных искусств).

29. Постмодернизм: характеристика понятия, особенности явления (на примере визуальных искусств).

30. Феномен «анархитектуры».

31. Энвайронментальная эстетика: хэппенинг, энвайронмент, перформанс и боди-арт.

32. Эстетика взаимодействия: Феликс Гонзалес-Торрес, Риркрит Тиравания.

33. Феминистская критика в искусстве.

34. Современное искусство, постколониальная критика и деколониальный эстезис.

35. Искусство и политика: Марта Рослер, Ханс Хааке, Ай Вэйвэй.

36. Искусство новых медиа: меди-арт и видео-арт.

37. Отечественное искусство 1960-х годов: стилевые искания. Противостояние официального и нонконформистского искусства: «суровый стиль» — концептуализм.

38. Искусство 1970–1980-х годов. «Бульдозерная выставка».

39. Московский концептуализм: группы «Коллективные действия» (А. Монастырский, И. Макаревич и др.).

40. Минимализм Д. Пригова, В. и Р. Герловиных, группа «Мухомор» (К. Звездочетов и др.).

41. Свердловский концептуализм: художники «Уктусской школы» (Е. Арбенев, А. Таршис, С. Сигей, В. Дьяченко).

42. Художники-«неэкспрессионисты» (Т. Новиков, С. Бугаев-Африка).

43. Группа «Медицинская герменевтика» (Ю. Альберт, В. Захаров и их последователи С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн).

44. Соц-арт и его взаимосвязь с поп-артом (В. Комар, А. Меламид, Г. Брускин, Э. Булатов, Л. Соколов, А. Косолапов и др.).

45. Современные арт-практики освоения публичных городских пространств: стрит-арт и уличное искусство.

46. Институциональное устройство современной художественной сцены: основные институции и варианты их взаимодействия.

Пример экзаменационного билета:

1. Общая характеристика развития искусства в XX веке: культурно-историческая характеристика XX века, глобальные метаморфозы культуры.
2. Современные арт-практики освоения публичных городских пространств: стрит-арт и уличное искусство.

Критерии оценивания заданий на промежуточную аттестацию

От «27» до «30» баллов

Имеет глубокие знания:

- о содержании основных периодов современного искусства,
- свободно ориентируется в современном художественном и художественно-критическом дискурсе, в многообразии оценок художественной ситуации XX – начала XXI века ведущими критиками, экспертами и художниками, а также может это оценки проанализировать и предложить собственные;
- об основных направлениях и стилях визуальных искусств XX-XXI веков, предпосылках, способствовавших зарождению и развитию современного искусства, этапах развития современного искусств в XX-XXI веках.

Умеет:

- применять методы историко-сравнительного анализа, компаративистского и других подходов искусствоведения и гуманитарных наук при осуществлении художественного анализа разнообразных произведений искусства XX-XXI веков;
- формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию;
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
- выявлять стилистические особенности произведений современного искусства;
- давать критический анализ источников; на высоком профессиональном уровне владеет технологиями восприятия современного искусства;
- самостоятельно интерпретировать различные образы визуального искусства XX – начала XXI века, анализировать социально-значимые аспекты и проблемы современной художественной культуры, критически и аргументированно оценивать ее;

Владеет:

- фактическим материалом по основным периодам современного искусства;
- методами анализа и интерпретации конкретных произведений искусства, музейных и кураторских выставочных проектов;
- приемами ведения полемики;

– основными методами анализа визуальной информации, полученной из разных источников;

– свободно ориентируется в многообразии направлений визуальных искусств и арт-практиках XX – начала XXI века, на высоком профессиональном уровне владеет основными понятиями, составляющими дискурс современного искусства, имеет глубокие знания о специфике различных видов искусств;

– на высоком профессиональном уровне разнообразными методами морфологического анализа современного искусства, технологиями ведения полемики и профессиональной терминологией.

Материал усвоен в полном объеме, без существенных пробелов и ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания об этапах и ключевых направлениях развития современного искусства, в ответе студент проявляет умение доказательно объяснять факты и явления, дискуссионные проблемы. Ответ подкрепляется примерами из исторических источников и профессиональной литературы. В ответе студента прослеживаются знания о социально-значимых процессах развития искусства. Ответ обучающегося логически выстроен, речь грамотная, студент осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную терминологию. Аргументировано излагает и отстаивает собственную точку зрения по вопросам формирования и развития искусства.

От «20» до «26» баллов

Знает:

– основные направления и стили визуальных искусств XX-XXI веков, предпосылки, способствовавшие зарождению и развитию современного искусства, этапы развития современного искусства в XX-XXI веках.

– основные периоды современного искусства; имеет общие представления об интерпретации художественной ситуации XX – начала XXI века теоретиками и практиками художественного сообщества (историками искусства и культуры, философами, социологами, арт-критиками, художниками);

– несколько оценок художественной ситуации XX – начала XXI века ведущими критиками;

– основные направления и школы визуальных искусств и арт-практик XX-XXI веков, специфику различных видов искусств; основные понятия, составляющие дискурс современного искусства;

Умеет:

– применять методы историко-сравнительного анализа, компаративистского и других подходов искусствоведения и гуманитарных наук при осуществлении художественного анализа отдельных произведений искусства XX-XXI веков;

– формулировать и аргументировать свою позицию; осуществлять поиск информации и критики источников, выявлять основные стилистические особенности современного искусства;

– интерпретировать различные базовые образы визуального искусства XX – начала XXI века, анализировать социально-значимые аспекты и проблемы современной художественной культуры, аргументировано представлять результаты анализа произведений современного искусства;

Владеет:

– технологиями восприятия современного искусства;

– основными методами анализа и интерпретации конкретных произведений искусства, музейных и выставочных проектов;

– приемами ведения полемики;

– основными методами анализа визуальной информации;

– владеет основными методами морфологического анализа современного искусства, некоторыми технологиями ведения полемики, профессиональной терминологией.

Обучающимся в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение материала недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания. В ответе студент приводит точки зрения на проблему. Ответ обучающегося логически выстроен, речь грамотная (речевые ошибки единичны), студент осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные преподавателями вопросы. Может изложить собственную точку зрения по ряду спорных вопросов развития искусства.

От «10» до «19» баллов

Имеет представление:

– о художественной ситуации XX – начала XXI века, основных направлениях, стилях, этапах развития, причинах и предпосылках зарождения и развития визуальных искусств XX-XXI веков;

– о специфике различных видов искусств;

– о критике источника, применяет один-два метода историко-сравнительного анализа, стилистического и художественного анализа при интерпретации работ художников XX-XXI веков.

– об отдельных направлениях и школах визуальных искусств, арт-практик XX-XXI веков;

– об отдельные понятиях, составляющих дискурс современного искусства;

– испытывает значительные трудности при интерпретации различных образов визуального искусства XX – начала XXI века, представлении анализа произведений современного искусства;

Умеет:

– формулировать собственную позицию;

– применяет один метод анализа социально-значимых аспектов и проблем современной художественной культуры;

Владеет:

– основными технологиями, а также некоторыми методами анализа и интерпретации произведений искусства, музейных и выставочных проектов;

– отдельными методами морфологического анализа современного искусства,

– некоторыми технологиями ведения полемики, профессиональной терминологией.

Обучающийся знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном воспроизведении, в усвоении материала допускаются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное (пересказ учебника), содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, речь бедная, ответ не подкреплен точками зазрения авторов. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в использовании научной и профессиональной терминологии. Испытывает трудности при ответе на вопросы преподавателя.

От «0» до «9» баллов

Компетенции не сформированы. Обучающимся не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления об изучаемом материале. Ответ не подкреплен первоисточниками и точками зрения автора по излагаемой проблеме. В ответе обучающегося не прослеживаются междисциплинарные связи. Отрывочные теоретические высказывания студент не иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельствует о неумении студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Обучающийся не владеет научной и профессиональной терминологией.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1. Балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности компетенции

№ п/п	Виды деятельности	Количество баллов	
		минимум	максимум
1.	Выступление на практическом занятии, участие в дискуссии	12	18
2.	Подготовка доклада	1	3
3.	Подготовка выступления по теме с использованием мультимедиа-презентации (слайд-программы)	5	5
4.	Заполнение таблицы	2	6
Итого: Внутрисеместровый контроль 1		*20*	*32*
5.	Выступление на практическом занятии, участие в дискуссии	14	18
6.	Подготовка доклада	1	3
7.	Написание эссе	3	5
8.	Подготовка выступления по теме с использованием мультимедиа-презентации (слайд-программы)	2	5
9.	Написание и проведение экскурсии	5	7
Итого: Внутрисеместровый контроль 2		*45*	*70*
Промежуточная аттестация: Экзамен		10	30
ВСЕГО:		**55**	**100**

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

№ раздела	Виды самостоятельной работы	Кол-во часов	Баллы
Все	Подготовка доклада	10	5
	Подготовка мультимедиа презентации	10	5
	Подготовка эссе	10	5
	Подготовка самостоятельной работы	10	5
	Работа с таблицей	16	5
Итого:		**56**	**25**

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277.

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146.

б) дополнительная литература, в том числе периодические издания

1. Александр Веснин и конструктивизм: живопись, театр, архитектура, рисунок,

книжная графика, оформление праздников / С. О. Хан-Магомедов; Рос. акад. архитектуры и строит. наук (РААСН). – М. : Архитектура-С, 2007. 412 с.

2. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX – нач. XXI в. / Екатерина Андреева. – СПб.: Азбука-классика, 2007. 487 с.

3. Агратина, Е. Е. Искусство XX века: учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2026. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/585344

4. Демпси, Э. Стили, школы, направления: путеводитель по современному искусству: пер. с англ. / Э. Демпси; пер., авт. предисл. В. Крючкова; пер. Е. Чура; ред. Н. Ракова. – М.: Искусство-XXI век, 2008. 303 с.

5. Егорова, А. А. Арт-рынок в разрезе: теория, исторические трансформации и современность / А. А. Егорова. – Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2014. – 152 с.

6. Иллюстрированная энциклопедия мировой живописи / сост. Е. В. Иванова; конс. А. А. Красновский. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 599 с.

7. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство: учебник / И. Э. Кашекова. – М.: Академический проект, 2009. 854 с.

8. Кириллова, Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. – М.: Академический проект, 2005. 445 с.

9. Мизиано, В. Пять лекций о кураторстве / В. Мизиано. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 256 с.

10. Мировая художественная культура: в 4 т. – СПб. [и др.]: Питер, 2006-2009. – Т. IV. – кн. 2: XX век. Кино, театр, музыка / Л. М. Баженова [и др.]. – 2009. 426 с.

11. Орельская, О. В. Современная зарубежная архитектура: учебное пособие / О. В. Орельская. – М. : Академия, 2006. 268 с.

12. Петкова, С. М. Справочник по мировой культуре и искусству / С. М. Петкова. – 3-е изд., доп. – Р.-н/Д : Феникс, 2006. 507 с.

13. Полный справочник по всей мировой культуре и искусству: [Древний Восток, Античный мир, Средневековье, Возрождение, Новое время] / [авт.-сост. М. В. Адамчик]. – Минск: Харвест, 2010. 511 с.

14. Рид, Г. Краткая история современной живописи = The consize history of modern painting / Г. Рид ; [пер. с англ.: Т. Боднарук]. – М. : Искусство-XXI век, 2009. 319 с.

15. Родькин, П. Е. Футуризм и современное визуальное искусство / П. Е. Родькин. – М.: Совпадение, 2006. 254 с.

16. Сальникова, Е. В. Советская культура в движении: от середины 1930-х к середине 1980-х. Визуальные образы, герои, сюжеты / Е. В. Сальникова; Гос. ин-т искусствознания. – 2-е изд. – М. : URSS, 2010. 471 с.

17. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве: учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. 395 с.

18. Сурина, М. О. Цвет и символ, в искусстве, дизайне и архитектуре: учебное пособие / М. О. Сурина. – 2-е изд., изм. и доп. – М. ; Р.-н/Д : МарТ, 2006. 151 с.

19. Успенский, А. Между авангардом и соцреализмом: из истории советской живописи 1920-1930-х годов / А. Успенский. – М.: Искусство-XXI век, 2011. 327 с.

20. Хан-Магомедов, С. О. Константин Мельников / С. О. Хан-Магомедов. – М. : Архитектура-С, 2006. 296 с.: ил.

21. Хан-Магомедов, С. О. Рационализм (рацио-архитектура) – «формализм» / С. О. Хан-Магомедов; Рос. акад. архитектуры и строит. наук. – М.: Архитектура-С, 2007. 496 с.

22. Шестаков, В. П. История истории искусства: от Плиния до наших дней: учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков; Федерал. агентство по культуре и кинематографии РФ, Рос. ин-т культуры. – М.: URSS : [ЛКИ, 2008]. 304 с.

23. Якимович, А. К. Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930- 1990

/ А. Якимович; Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории искусств. – М.: Искусство-XXI век, 2009. 463 с.

24. Яковлева, Н. Я. Анализ и интерпретация произведения искусства: художественное сотворчество: учебное пособие / Н. А. Яковлева и др.; под ред. Н. А. Яковлевой. – М. : Высшая школа, 2005. 551 с.

25. In transition Russia 2008: [каталог выставки]. – [М.]; [Екатеринбург]: [Б. и.], 2008. 355с.

26. Zeiger, Mimi. New Museums: contemporary museum architecture around the wogld /

27. M. Zeiger. – New York: [Б. и.], 2005. 208 p.

7. Перечень ресурсов в сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины, в том числе профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Базы данных ИНИОН РАН. Режим доступа: http://www.inion.ru/index6.php.
2. Грамота.Ру – справочно-информационный портал. Режим доступа: http://www.gramota.ru/.
3. НИЦ Информкультура (Научно-информационный центр по культуре и искусству). Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/.
4. НЭБ ELIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/.
5. РУБРИКОН – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. Режим доступа: http://www.rubricon.com/.
6. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
7. ЭБС Издательства «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.

Все ресурсы профессиональных баз и информационных справочных систем, адаптированы для лиц с ОВЗ.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

8.1. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Операционная система.
2. Пакет офисных программ.
3. Программа для чтения pdf файлов.
4. Антивирусная программа.
5. Браузер.
6. Программа для воспроизведения мультимедиа файлов.

8.2. Перечень информационно-справочных систем

1. НЭБ ELIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/.
2. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
3. ЭБС Издательства «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса, в том числе наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации

Для проведения дисциплины необходимо:

1. Учебная аудитория для занятий лекционного типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный угловой, стул) и мебелью для обучающихся (стол ученический

– не менее 50 мест, стул ученический – не менее мест), доской меловой, флипчартом, компьютером, монитором, web-камерой, интерактивной доской, проектором, рециркулятором.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол угловой, стул, пианино) и мебелью для обучающихся (стол ученический – не менее 25 мест, стул ученический – не менее 25 мест), доской ученической, рециркулятором.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, для дистанционного обучения с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья на основе предоставленного обучающимся заключения психолого-медико-педагогической комиссии с обязательным указанием:

– рекомендуемой учебной нагрузки обучающегося (количество часов в день, неделю);

– необходимости создания технических условий для обучающегося с перечнем таких условий;

– необходимости сопровождения и (или) присутствия родителей (законных представителей) обучающегося во время проведения занятий;

– необходимости организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, специалистов и допустимой нагрузки.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ при необходимости может быть создан адаптированный фонд оценочных средств, позволяющий оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной программе высшего образования результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ОПОП ВО.

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Приложение 1

Планы лекционных занятий

Лекция 1. Раздел 1. Авангард. Тема 1.1. Введение. Концепт «современное искусство»

План:

1. Классическое искусство и современное искусство: отличия и точки пересечения.
2. Классификации искусства XX века: авангард, модернизм, постмодернизм; modern и contemporary.
3. Историография истории современного искусства.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 2.Тема 1.2. Основные направления европейского авангарда начала XX века

План:

1. Фовизм (А. Матисс). Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис).
2. Художники «парижской школы» (А. Модильяни, А. Руссо, Н. Пиросмани и др.).
3. Экспрессионизм (объединения «Мост» и «Синий всадник», критический экспрессионизм, некооперированный экспрессионизм).
4. Дада («Кабаре Вольтер», Х. Балл, центры дада в Цюрихе, Берлине, Ганновере, Париже, Нью-Йорке).
5. Футуризм (Ф. Маринетти, Дж. Северини, К. Кара, Дж. Балла).
6. Сюрреализм (А. Бретон, М. Эрнст, А. Масон, И. Танги, С. Дали, Р. Магритт, Х. Миро, П. Клее).
7. Феномен абстрактного искусства (В. Кандинский, П. Мондриан, группа Де Стил).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 3. Тема 1.3. Авангардные течения в отечественном искусстве первой трети XX века

План:

1. Новаторские тенденции в отечественном искусстве начала XX века. Модерн в России. Группа «Бубновый валет» (П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куприн, В. Рождественский) и «Ослиный хвост».
2. Лучизм и примитивизм (М. Ларионов и Н. Гончарова).
3. Искусство русского зарубежья: Н. Альтман, Д. Штеренберг, М. Шагал; Академия М. Васильевой; Эль Лисицкий, В. Кандинский и др.
4. Философско-теоретические основы супрематизма: К. Малевич, И. Пуни, О. Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова; выставка «0.10».

5. Кубофутуризм в России (Д. Бурлюк и др.), его тесная связь с литературным течением кубофутуристов (В. Маяковский, А. Крученых, В. Хлебников).

6. Конструктивизм на Западе и в России. ВХУТЕМАС и Баухауз. В. Татлин, А. Родченко, Н. Габо.

7. Конструктивизм в архитектуре: К. Мельников, братья Веснины, И. Леонидов, Ле Корбюзье.

8. М. Я. Гинзбург как теоретик и идейный лидер конструктивизма.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 4. Тема 1.4 Архитектурные инновации первой четверти XX века. Официальное искусство тоталитарных режимов

План:

1. Реализм и его модификации: демократический, критический, социальный; натурализм; примитивизм; экспрессионизм.
2. Особенности графики реализма в начале XX века (Ф. Валлатон, Ж. Эффель, Г. Цилле, Ф. Мазерель и др.).
3. Живописный реализм США: творческий путь Дж. Беллоуза; группа «Восемь», или «Школа мусорного ящика»; риджионализм.
4. Реализм К. Кельвиц.
5. Деятельность АХРР (Ассоциация художников революционной России): К. Петров-Водкин, Б. Кустодиев, И. Бродский, К. Юон.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 5. Тема 1.5. Официальное искусство тоталитарных режимов

План:

1. Историко-культурная характеристика эпохи становления и процветания тоталитарных режимов в Европе и СССР.

2. Основные стили в тоталитарных странах: «Стальная романтика» в Германии, группа «Новеченто» в Италии, неореализм во Франции (творчество А. Фужерона). Понятие «дегенеративного искусства».

3. Художественные и идейно-политические взгляды художников Мексики (Х. Д. Сикейрос, Д. Ривера, Х. К. Ороско).

4. Становление соцреализма в СССР.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт,

2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 6. Раздел 2. Высокий модернизм. Тема 2.1. Послевоенное искусство США: истоки и философская подоплека

План:

1. Абстрактный экспрессионизм: живопись действия (А. Горки, Дж. Поллок, В. де Кунинг, К. Стилл).
2. Абстрактный экспрессионизм: живопись цветового поля (М. Ротко, Б. Ньюман).
3. Скульптура нью-йоркской школы (Л. Невельсон, Д. Смит).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 7. Тема 2.2. Послевоенное европейское искусство

План:

1. Информель: послевоенная европейская абстракция (Вольс, Ж. Матье, Ж. Фотрие, П. Суллаж).
2. Послевоенная европейская фигуративная живопись и скульптура (Ж. Дебюффе, Ф. Бэкон, А. Джакометти).
3. Оп-арт (В. Вазарели, Й. Альберс, Р. Анушкевич, Л. Нуссберг, Б. Райли).
4. Раздел 3. Постмодернизм. Тема 3.1. Постмодернизм и попытки его осмысления в философии и в искусстве
5. Состояние постмодерна (проблема границы между модернизмом и постмодернизмом, Х. Фостер, Ч. Дженкс и др. о проблеме стиля и периодизации).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 8. Тема 3.1. Постмодернизм и попытки его осмысления в философии и в искусстве

План:

1. Введение.
2. Состояние постмодерна (проблема границы между модернизмом и постмодернизмом, Х. Фостер, Ч. Дженкс и др. о проблеме стиля и периодизации).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное

пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 9. Тема 3.2. Моделирование современности: концептуализм, минимализм, ленд-арт

План:

1. Концептуализм (Дж. Кошут, Р. Берри, Д. Хюблер, Д. Грэхем, Е. Хессе, Б. Науман, О. Кавара, С. Левитт, «Искусство и язык»).
2. Ленд-арт (В. де Мария, М. Хайцер, Д. Оппенхэйм, Р. Смитсон, Христо).
3. Минимализм как продолжение идей неутилитарного конструктивизма (Д. Флэвин, К. Андрэ, Р. Моррис, Д. Джадд).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 10. Тема 3.3. Искусство индустриально-потребительской цивилизации

План:

1. Американский ассамбляж (Р. Раушенберг, Д. Джонс).
2. Нуво-реализм (Сезар, Д. Споэрри, Арман, Ж. Тенгли, Н. де Санфаль).
3. Британский и американский поп-арт (Р. Хэмилтон, Э. Паолоцци, Л. Эллуэй, Р. Бэнхем, Р. Раушенберг, Дж. Джонс, Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, К. Ольденбург, Т. Вессельман).
4. Перцептуальный реализм, фотореализм, гиперреализм (Ч. Клоуз, Д. Хансон, Д. Эдди, Р. Эстес, Р. Коттингам).
5. Аппроприация (Дж. Кунс, С. Шерман, Ш. Ливайн, С. Флери, А. Тер-Оганьян, В. Дубоссарский и А. Виноградов).
6. Искусство и репрезентация (Герхард Рихтер, Томас Деманд, Филипп Лорка ди Корсия).
7. Переосмысляя «Эффект Дюшана»: искусство и цитируемый объект (Д. Кунс, А. Макколум, Х. Стейнбах, К. Паркер).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 11. Тема 3.4. Продолжая традиции абстрактного искусства

План:

1. Постживописная абстракция, абстракция «жесткого угла» (М. Льюис, К. Ноланд).
2. «Процессуальное искусство» (Р. Моррис, Е. Хэссе).
3. Органическая абстракция восьмидесятых (Р. Дэйкон, Д. Пфафф, П. Апфелбаум, Г. Рихтер).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 12. Тема 3.5. Телесность и арт-практики энвайронментальной эстетики

План:

1. Энвайронментальная эстетика: хэппенинг, энвайронмент (А. Капроу, Р. Уайтред, К. Хеллер, А.-С. Сиден, К. Болтански, Я. Куннелис, К. Ольденбург, Ж. Сигал, А. Капроу, Христо, Э. Кинхольц, Р. Хорн). Арте повера.
2. Перформанс и боди-арт (Й. Бойс, «антропометрические» перформансы И. Кляйна; Л. Фонтано; «Флуксус». Боди-арт 1970-х: К. Барден, М. Абрамович, В. Аккончи, В. Пизани, Л. Онтани).
3. Искусство и деформация (Р. Пэйн, В. Дельвоув, К. Смит).
4. Эстетика взаимодействия (Э. Хэмильтон, Ф. Гонзалес-Торрес, Р. Тиравания).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 13. Тема 3.6. Арт-практики в освоении публичного пространства города

План:

1. Сайт-специфичная скульптура и архитектурные интервенции семидесятых (Христо и Жан-Клод, Г. Матта-Кларк, А. Акок, С. Армаиани, Д. Грэхам, М. Бонвичини, Р. Вайтрэд, Т. Кавамата, А. Капур).
2. Искусство в городе – стрит-арт (Ж. М. Баския, К. Харингтон и др.).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 14. Тема 3.7. Искусство и политика, искусство и социальная критика

План:

1. Феминистская критика в искусстве (Д. Чикаго, А. Мендиета, Ф. Ринггол, М. Шапиро, С. Фрейзер, С. Оргел, К. Шееман).

2. Современное искусство, постколониальная критика и деколониальный эстезис (М. Вангечи, Д. Антони, М. Абрамович, З. Хуан, А. Пайпер, Ш. Нешат, Я. Моримура, В.Кентридж, И. Шинобаре).

3. Искусство и глобализация (В. Гу, До Ху Сан).

4. Институциональная критика (А. Фрэйсер, Х. Хааке).

5. Искусство и политика (Л. Голуб, Ф. Ботэро, М. Рослер, Х. Хааке, Ай Вэйвэй, Amnesty International).

6. Искусство и травма — неоэкспрессионизм (Г. Базелитц, А. Кифер, Дж. Шнабель).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 15. Тема 3.8. Искусство и технология

План:

1. Меди-арт и видео-арт (Н. Дж. Пайк).
2. Искусство и видео-нарратив (М. Барни, Э.Л. Ахтила, Б. Виола).
3. Био-арт. Искусство, природа, технология (П. Рист, А. Сонфист, М. Чин).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 16. Тема 3.9. Отечественное искусство второй половины XX века

План:

1. Искусство 1960-х: стилевые искания.

2. Искусство 1970-1980-х годов. «Бульдозерная выставка» и ее «второе рождение». Московский концептуализм: группы «Коллективные действия» (А. Монастырский, И. Макаревич и др.), минимализм Д. Пригова, В. и Р. Герловиных, группа «Мухомор» (К. Звездочетов и др.).

3. Классики уральского искусства – В.М. Волович, М.Ш. Брусиловский, А. Антонов.

4. Свердловский концептуализм: художники «Уктусской школы» (Е. Арбенев, А. Таршис, С. Сигей, В. Дьяченко).

5. Художники-«неэкспрессионисты» (Т. Новиков, С. Бугаев-Африка). Группа «Медицинская герменевтика» (Ю. Альберт, В. Захаров и их последователи С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн).

6. Соц-арт и его взаимосвязь с поп-артом (В. Комар, А. Меламид, Г. Брускин, Э. Булатов, Л. Соколов, А. Косолапов и др.).

7. Неофициальное искусство 1960-1980-х: поставангардные традиции. Коллекционеры неофициального искусства (Г. Костаки, Л. Талочкин).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 17. Тема 3.10. Постмодернистские тенденции в официальном отечественном искусстве

План:

1. Постмодернистские тенденции в официальном отечественном искусстве: Д. Жилинский, Т. Назаренко, О. Булгакова, Н. Нестерова.
2. Неофициальное искусство: группа «Митьки» (Ленинград) и объединение «Картинник» (Свердловск).
3. Инсталляции И. Кабакова, Д. Пригова.
4. Акционизм: творчество О. Кулика, В. Мамышева, А. Тер-Оганяна, А. Шабурова.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Лекция 18. Тема 3.11. Формы и способы репрезентации современного искусства

План:

1. Специфика экспозиционной деятельности в России и на Западе.
2. Государственные музеи: специфика работы с современным искусством (Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; Русский музей, Эрмитаж, Санкт-Петербург; Музей Д'Орсе, Лувр, Париж; Музей Людвига, Кельн; Музей Метрополитен, Нью-Йорк и др.).
3. Музеи современного искусства: особенности экспозиционной детальности (Гараж, Винзавод, МоМА, Москва; Центр Жоржа Помпиду, Париж; МоМА, Нью-Йорк и др.).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Приложение 2

Планы практических (семинарских) занятий

Подготовка обучающегося к практическому занятию предполагает работу с обязательными и рекомендованными источниками, однако самостоятельный поиск информации приветствуется.

Работа с рекомендованной литературой необходима для системного и целостного освоения базовых знаний, умений и навыков, необходимых для полноценного освоения курса «Морфология современного искусства», расширения профессиональных и личностных горизонтов, формирования и укрепления навыков аналитического мышления и критического осмысления как системы актуальных художественных практик XX–XXI веков, так и отдельных ее проявлений.

Работа с литературой предполагает выполнение следующих действий:

1. Выделить основные концептуальные положения по рассматриваемому вопросу, выдвинутые авторами;
2. Провести сравнительный анализ полученной информации с целью выявления многообразия существующих подходов и точек зрения;
3. Сформулировать собственную точку зрения, аргументировать ее, подкрепляя историческими фактами, представленными в исследованиях по данному вопросу.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы см. в п. 8.

Критерии оценки ответов на практическом занятии:

1. Активная работа в течение практического занятия;
2. На каждый пункт плана практического занятия дается развернутый ответ;
3. Ответ логичен, выводы аргументированы;
4. Речь логически выстроена, грамотна, обучающийся осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную терминологию;
5. Изложение своей точки зрения по изучаемой проблеме, которая подкрепляется примерами из источников и литературы.

Практическое занятие №1. Тема 1.1. Современное искусство: точка невозврата

План:

1. Анализ и выявление значения Великой французской революции в формировании нового понимания власти и истории.
2. Анализ и выявление значения Великой французской революции в утверждении концепта «современности» как ценности.
3. Анализ и конкретные примеры трансформации институциональной системы художественного производства и потребления, происходившей во Франции в конце XVIII-XIX веке, с акцентом на следующих аспектах:

- формирование системы современной профессиональной художественной сцены;
- расшатывание устоявшихся технологических и жанровых норм и стандартов художественного производства Нового времени, а также классического новоевропейского художественного языка.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №2. Тема 1.2. Авангард: революция в искусстве

План:

1. Диверсификация ролей художника и стратегий взаимоотношений с визуальной реальностью (политической и социокультурной), профессиональным художественным сообществом, публикой.
2. Новое понимание сущности художественной деятельности как креативного процесса производства новой образности (на примере арт-практики Пабло Пикассо и кубизма).
3. Художники-визионеры, или Искусство производства будущего (на примере манифестов и текстов мастеров авангарда – футуристов, дадаистов, конструктивистов).
4. Марсель Дюшан и новое понимание сущности художника как инноватора.
5. Реди-мейд: «Что такое искусство?» после реди-мейда: институциональная теория искусства.
6. Проблема подлинности и авторства в искусстве авангарда.
7. «Производственное искусство».

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №3. Тема 1.3. Феномен абстрактного искусства

План:

1. Сущность абстракции как формы художественного выражения.
2. Дихотомия «абстрактное – фигуративное» – «красная нить» искусства XX века.
3. Геометрическая и органическая абстракция (на примере творчества В. Кандинского, К. Малевича, Э. Лисицкого, П. Мондриана).
4. Ведущие авангардные направления абстрактного искусства начала XX века и их различия:
   - супрематизм и конструктивизм;
   - неопластицизм и «Де Стиль».
5. Выявление коренной разницы искусства (художественного творчества) и дизайна в опоре на примеры работ представителей двух ведущих школ дизайна первой четверти XX века (Баухаус и ВХУТЕМАС).
6. ВХУТЕМАС как лаборатория производственного искусства.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №4. Тема 1.4. Архитектурные инновации первой четверти XX века

План:

1. Использование новых материалов (стекло и железобетон) в архитектурных трансформациях начала XX века: техника, роль в архитектуре и искусстве, история зарождения и развития (с примерами из истории архитектуры конца XIX — начала XX века).
2. Феномен небоскреба в американской архитектуре Чикаго и Нью-Йорка.
3. Значение архитектурного конструктивизма и «производственного искусства» в освоении новых территорий: роль, специфика, развитие, история.
4. Градостроительные ансамбли 1920–1930-х годов на пример Урала и Сибири (Свердловск, Магнитогорск, Новосибирск и др.).

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №5. Тема 1.5. От авангарда – к неоклассике (на примере социалистического реализма СССР)

План:

1. Художественная культура тоталитарных режимов Европы (1930-е годы) на примере Германии.
2. Художественная культура тоталитарных режимов Европы (1930-е годы) на примере Италии.
3. Выставка «Дегенеративное искусство»: описание и анализ экспозиции.
4. Художественная культура тоталитарного режима СССР.
5. Сочетание художественного авангарда с тоталитарными политическими режимами.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №6. Тема 2.1. Послевоенная живопись США, Европы, СССР

План:

1. Послевоенное искусство США: исторический контекст зарождения и становления, его философские рамки.
2. Послевоенное искусство СССР: исторический контекст зарождения и становления, его философские рамки.

3. Абстрактное искусство авангарда и высокого модернизма: общее и особенное (абстрактный экспрессионизм, ташизм, послевоенная советская абстракция).

4. Реинкарнация образа человека в искусстве – на примере живописи (Френсис Бэкон, Виллем де Кунинг и др.).

5. Реинкарнация образа человека в искусстве – на примере скульптурного неоэкспрессионизма (Альберто Джакометти, Жан Дебюффе и др.).

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №7. Тема 2.2. Послевоенное европейское искусство

План:

1. Послевоенное искусство Европы: исторический контекст зарождения и становления, его философские рамки.

2. Информель: послевоенная европейская абстракция на примере творчества Вольса, Ж. Матье, Ж. Фотрие, П. Суллажа.

3. Послевоенная европейская фигуративная живопись и скульптура (Ж. Дебюффе, Ф. Бэкон, А. Джакометти).

4. Оп-арт – стилевые особенности (на примере творчества В. Вазарели, Й. Альберс, Р. Анушкевич, Л. Нуссберг, Б. Райли)

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №8. Тема 3.1 «Эффект Уорхола»

План:

1. Клемент Гринберг: определение, суть, противопоставление авангарда и китча.
2. Феномен общества массового потребления и его отражение в искусстве поп-арта.
3. Анализ эссе Ж. Бодрийяра «Поп-арт: искусство общества потребления?».
4. Демократический потенциал поп-арта Ж. Бодрийяра.
5. Книга Энди Уорхола «Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)»: суть, проблемы, анализ идей автора. Чувства и мысли, которые вызывает данный текст.
6. Э. Уорхол и «Молодые британские художники».
7. Музеефикация уличного искусства — феномен Ж. М. Баскии.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №9. Тема 3.2. Готовый объект в постмодернистских арт-практиках. Трансформация реди-мейда

План:

1. Марсель Дюшан и его вклад в зарождение реди-мейда.
2. «Готовый объект» в арт-практиках авангарда и постмодернизма: сравнительный анализ.
3. «Готовый объект» в арт-практиках модернизма и постмодернизма: общее и особенное.
4. Сравнительный анализ реди-мейдов на примере творчества Шери Левин, Алана Макколума.
5. «Живое и мертвое» в арт-практике И. Бойса и Джеффа Кунса.
6. «Готовый объект» в искусстве и дизайне: общее и особенное.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146
3. Демпси, Э. Стили, школы, направления: путеводитель по современному искусству: пер. с англ. / Э. Демпси; пер., авт. предисл. В. Крючкова; пер. Е. Чура; ред. Н. Ракова. – М. : Искусство-XXI век, 2008. – 303 с.

Практическое занятие №10. Тема 3.3. Перформативные арт-практики в современном искусстве

План:

1. Перформанс и его истоки.
2. Перформативные арт-практики авангарда.
3. Перформативные арт-практики высокого модернизма и постмодернизма: общее и особенное.
4. Перформанс и хэппенинг: общее и особенное.
5. Телесность в контексте перформативных арт-практик XX-XXI веков.
6. Эстетика взаимодействия: новый формат коммуникации «художник – зритель».
7. Перформативные арт-практики в искусстве современного Екатеринбурга.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146
3. Демпси, Э. Стили, школы, направления: путеводитель по современному искусству: пер. с англ. / Э. Демпси; пер., авт. предисл. В. Крючкова; пер. Е. Чура; ред. Н. Ракова. – М.: Искусство-XXI век, 2008. – 303 с.

Практическое занятие №11. Тема 3.4. Арт-практики освоения городских пространств

План:

1. Архитектура модернизма – новые материалы и их революционная роль в строительстве. Архитектор-модернист как проектировщик пространства и человека. Целесообразность (функциональность) как базовый принцип модернистской архитектуры.
2. Архитектура постмодернизма.
3. Французский ситуационизм и новые стратегии художественного освоения городских пространств.
1. Феномен «анархитектуры».
2. Стрит-арт – многообразие направлений, стратегий коммуникации, вариантов интерпретации и прочтения.
3. Стрит-арт в пространстве современного Екатеринбурга – экскурсия.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №12. Тема 3.5. Формы и способы репрезентации современного искусства

План:

1. Институциональное функционирование мира современного искусства: традиционные и новые формы презентации произведений искусства (музей, арт-рынок, институт кураторства, художественный вуз). Галереи и кураторы. Стратегии репрезентации современного искусства. Цены и ценности.
2. Роль арт-критики в системе искусства. Искусствознание. Философия и теория искусства. Арт-журналистика. Место и роль арт-критики сегодня.
3. Самомузеефикация авангарда. Исторические трансформации музея современного искусства. Архитектура. Новые функции и стратегии.
4. Трансформации концепций международных выставок. Мультикультурализм. Искусство в ситуации глобализации.
5. Искусство на рынке и рынок искусства. Национальный и международный рынок.
6. Коллекционирование современного искусства. Теории архивации. Новые функции символических ценностей.

7. Феномен художественной самоорганизации.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №13. Тема 3.6. Арт-практики в освоении публичного пространства города

План:

1. Сайт-специфичная скульптура и архитектурные интервенции 70-х (Христо и Жан-Клод, Г. Матта-Кларк, А. Акок, С. Армаиани, Д. Грэхам, М. Бонвичини, Р. Вайтрэд, Т. Кавамата, А. Капур).

2. Искусство в городе – стрит-арт (Ж. М. Баския, К. Харингтон и др.).

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №14. Тема 3.7. Искусство и политика, искусство и социальная критика

План:

1. Феминистская критика в искусстве (Д. Чикаго, А. Мендиета, Ф. Ринггол, М. Шапиро, С. Фрейзер, С. Оргел, К. Шееман).

2. Современное искусство, постколониальная критика и деколониальный эстезис (М. Вангечи, Д. Антони, М. Абрамович, З. Хуан, А. Пайпер, Ш. Нешат, Я. Моримура, В. Кентридж, И. Шинобаре).

3. Искусство и глобализация (В. Гу, До Ху Сан).

4. Искусство и политика (Л. Голуб, Ф. Ботэро, М. Рослер, Х. Хааке, Ай Вэйвэй, Amnesty International).

5. Искусство и травма — неоэкспрессионизм (Г. Базелитц, А. Кифер, Дж. Шнабель)

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва:

Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №15. Тема 3.8. Искусство и технология

План:

1. Меди-арт и видео-арт (Н. Дж. Пайк).
2. Искусство и видео-нарратив (М. Барни, Э.Л. Ахтила, Б. Виола).
3. Био-арт. Искусство, природа, технология (П. Рист, А. Сонфист, М. Чин).

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146
3. Демпси, Э. Стили, школы, направления: путеводитель по современному искусству: пер. с англ. / Э. Демпси; пер., авт. предисл. В. Крючкова; пер. Е. Чура; ред. Н. Ракова. – М. : Искусство-XXI век, 2008. 303 с.

Практическое занятие №16. Тема 3.9. Отечественное искусство второй половины XX века

План:

1. Искусство 1960-х: стилевые искания. «Суровый стиль» (Н.И. Андронников, В.И. Иванов, П.Ф. Никонов, П.П. Оссовский, В.Е. Попков, Т.Т. Салахов).
2. Искусство 1970-1980-х годов. «Бульдозерная выставка» и ее «второе рождение». Московский концептуализм: группы «Коллективные действия» (А. Монастырский, И. Макаревич и др.), минимализм Д. Пригова, В. и Р. Герловиных, группа «Мухомор» (К. Звездочетов и др.).
3. Классики уральского искусства – В.М. Волович, М.Ш. Брусиловский, А. Антонов.
4. Свердловский концептуализм: художники «Уктусской школы» (Е. Арбенев, А. Таршис, С. Сигей, В. Дьяченко). Художники-«неэкспрессионисты» (Т. Новиков, С. Бугаев-Африка). Группа «Медицинская герменевтика» (Ю. Альберт, В. Захаров и их последователи С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн).
5. Соц-арт и его взаимосвязь с поп-артом (В. Комар, А. Меламид, Г. Брускин, Э. Булатов, Л. Соколов, А. Косолапов и др.).
6. Неофициальное искусство 1960-1980-х: поставангардные традиции. Неофициальное искусство – андеграунд – нонконформизм. Поставангардизм Лианозовской группы (Г. Сапгир, О. Рабин, Л. Мастерков, В. Немухин, Г. Кропивницкий и др.). Студия Элия Булютина: «теория всеобщей контактности» (Б. Жуковский, В. Преображенская). Кинетическое искусство, группа «Движение» (Ф. Инфанте, Л. Нусберг). Метафизическая живопись: творчество Д. Краснопевцева, А. Харитонова, Б. Свешникова, О. Целкова, В. Сидура

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277

2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №17. Тема 3.10. Постмодернистские тенденции в официальном отечественном искусстве

План:

1. Постмодернистские тенденции в официальном отечественном искусстве: Д. Жилинский, Т. Назаренко, О. Булгакова, Н. Нестерова.
2. Неофициальное искусство: группа «Митьки» (Ленинград) и объединение «Картинник» (Свердловск).
3. Инсталляции И. Кабакова, Д. Пригова.
4. Акционизм: творчество О. Кулика, В. Мамышева, А. Тер-Оганяна, А. Шабурова

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146

Практическое занятие №18. Тема 3.11. Формы и способы репрезентации современного искусства

План:

1. Специфика экспозиционной деятельности в России и на Западе.
2. Государственные музеи: специфика работы с современным искусством (Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; Русский музей, Эрмитаж, Санкт-Петербург; Музей Д'Орсе, Лувр, Париж; Музей Людвига, Кельн; Музей Метрополитен, Нью-Йорк и др.).
3. Музеи современного искусства: особенности экспозиционной детальности.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21076-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559277
2. Каган, М. С. Морфология искусств: учебник для вузов / М. С. Каган. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564146
3. Егорова, А. А. Арт-рынок в разрезе: теория, исторические трансформации и современность / А. А. Егорова. – Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2014. 152 с.
4. Мизиано, В. Пять лекций о кураторстве / В. Мизиано. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 256 с.

Приложение 3

Планы лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Приложение 4

Подготовка докладов

Доклад – один из видов монологической речи, публичное, развернутое, официальное сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных.

В докладе должна быть представлена не только фактическая и интерпретационная составляющая, но и собственная позиция студента, подтвержденная фактическим материалом.

Перечень тем докладов

Раздел 1. Авангард

1. Авангард – искусство утопии (на примере архитектурных проектов Ле Корбюзье).
2. Кубизм: рождение коллажа.
3. «Вещь» в контексте художественного авангарда начала XX века: реди-мейд, дадаизм, сюрреализм.
4. Манифесты и тексты художников XX века.
5. Литература, фотография и живопись сюрреализма: творческий диалог.
6. Баухауз и ВХУТЕМАС.
7. Выпускники Баухауза на Урале.
8. Конструктивистская архитектура Екатеринбурга.
9. Производственное искусство.
10. Искусство тоталитарных режимов: идеология и художественный язык.

Раздел 2. Высокий модернизм

1. Влияние философии экзистенциализма на европейское искусство второй половины XX века.
2. Европейская абстракция первой половины XX века и американский абстрактный экспрессионизм: точки схода и радикальные различия.
3. «Упакованный» объект в искусстве XX века.
4. Кинетические объекты Шоффера и Тенгли.
5. Американский поп-арт и французский нуво-реализм.
6. Искусство оп-арта.
7. Рой Лихтенштейн и язык комикса.
8. Архаическое и ритуальное в контексте искусства XX века.
9. Овладение пространством — энвайромент в творчестве современных художников.
10. Перформативные стратегии в современном искусстве (различия в понятиях «перформанс», «хэппенинг», «акция»).

Раздел 3. Постмодернизм

1. Принцип деконструкции в архитектуре второй половины XX века.
2. Итальянский минимализм: основные представители «бедного искусства», освоение новых материалов и форм.
3. Искусство Улая: от перформанса к видео-арту.
4. Искусство М. Абрамович.
5. Венский акционизм.
6. Жестокость как эстетическая категория в перформативных арт-практиках.
7. Уличное искусство современного Екатеринбурга.
8. Современное искусство мегаполиса.
9. Институциональное строение мира современного искусства.
10. Современное искусство и арт-рынок.
11. Science art: на перекрестке точных наук и художественных практик.
12. Трансформация скульптуры в искусстве XX века.

13. Представители новой британской волны и значение деятельности Саачи в их продвижении на художественной сцене.
14. Какое произведение можно считать первым артефактом современного искусства.
15. Цена и ценность произведения искусства в пространстве арт-рынка.
16. Биеннале и ярмарка: сравнительный анализ.
17. Становление института современного кураторства арт-проектов.
18. Современный музей: архитектурная концепция и новые социально-художественные функции.

Критерии оценивания:

- понимание проблемы (от 0,5 до 1 балла);
- актуальность и профессиональная направленность информации (от 0,5 до 1 балла);
- логичность и аргументированность выводов и обобщений (от 0,5 до 1 балла);
- осмысление, отделение главного от второстепенного при изложении текста доклада (от 0,5 до 1 балла);
- грамотность и обоснованность изложения (от 0,5 до 1 балла);
- доклад должен сопровождаться визуальным рядом – презентацией (от 0,5 до 1 балла).

Приложение 5

Подготовка выступления по теме с использованием мультимедиа-презентации (слайд-программы)

При подготовке выступления учитывать следующие критерии:

- раскрытие темы с использованием примеров, логичность изложения;
- использование профессиональной терминологии;
- применение теоретических знаний при решении актуальных профессиональных задач;
- умение вступать в диалог и отстаивать собственную точку зрения.

При подготовке презентации учитывать следующие критерии:

- соответствие теме;
- информативность;
- смысл текста на слайде;
- объем текста на слайде;
- отсутствие дублирования текста выступления и текста на слайде;
- качество цветового оформления и наличие анимационных эффектов;
- правильность оформления.

Выступление должно быть представлено на бумажном, а презентация – на электронном носителях. Темы выступлений см. выше.

За соблюдение всех критериев ставится 1 балл.

Приложение 6

Эссе

Требования к содержанию, объему и оформлению эссе

Эссе – вид письменной работы, посвященной конкретному частному вопросу, написанной в свободной манере и выражающей мнение автора сочинения.

В процессе работы над эссе студенту необходимо показать:

– умение самостоятельно критически осмыслить проблему и сформулировать четкий тезис, содержащий авторское мнение относительно данной проблемы;

– умение излагать свою позицию аргументировано, с использованием искусствоведческого лексикона и с обращением к уже полученным в ходе изучения дисциплины знаниям из области искусства XX–XXI веков;

– умение самостоятельно находить необходимый для работы над эссе материал;

– умение грамотно оформлять цитаты и библиографические ссылки.

Объем эссе должен составлять 6-8 тысяч знаков с пробелами.

Содержание эссе. В эссе студент может:

– рассмотреть актуальную художественную выставку, проходящую в данный момент в Екатеринбурге. Выставка должна быть посвящена искусству XX-XXI веков;

– проанализировать произведения искусства XX века из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ориентироваться можно по направлениям – авангард, соцреализм, «суровый стиль») и галерейных площадок города;

– провести исследование, посвященное наследию екатеринбургского архитектурного авангарда.

Структура эссе в каждом конкретном случае определяется авторским видением избранной темы, однако в каждом эссе должны быть следующие части:

– введение, где кратко излагается суть избранной автором проблемы и формулируется тезис – утверждение, которое будет обосновываться последующим текстом, либо вопрос, ответ на который автор предлагает в своем эссе. Введение составляет около 20% от общего объема текста;

– основная часть, посвященная разработке избранной темы. Основная часть структурируется разделами или параграфами, ее объем составляет около 60% текста;

– заключение, посвященное выводам, к которым студент пришел в процессе работы над темой, где кратко резюмируется авторская позиция по избранному вопросу;

– список литературы и источников является обязательным завершающим звеном эссе. Количество источников не регламентируется, приветствуется обращение к электронным ресурсам библиотеки МБОУ ВО ЕАСИ (http://еаси.екатеринбург.рф/biblioteka/675), а также источникам на иностранных языках.

Формулировка темы эссе. Преподаватель задает общее направление эссе (см. «Содержание эссе»), однако конкретная тема эссе формулируется студентом самостоятельно, но согласовывается с преподавателем. При формулировке темы следует иметь в виду, что она должна побуждать к активному размышлению, рассуждению или анализу, а не реферированию существующих источников. Для этого тема эссе должна быть проблемной.

«Послевоенная живопись США, Европы» – темы эссе для 6 семестра:

– Френсис Бэкон: трагедия как форма бытия в искусстве;

– абстрактный экспрессионизм: от художественного эксперимента к «искусству на экспорт»;

– Альберто Джакометти: скульптура и воины;

– интерпретация темы Второй мировой войны художниками Европы и США второй половины XX века.

«Послевоенная живопись СССР» — темы эссе для 7 семестра:

– эксперимент Е. Рухина;
– абстрактные композиции Ю. Злотникова;
– абстракция Л. Мастерковой;
– экзистенциальные поиски в живописи А. Зверева;
– «суровый стиль» в послевоенной советской живописи.

Критерии оценивания эссе:

– соответствие текста эссе указанной теме;
– наличие авторского тезиса;
– самостоятельность написания, ясно выраженная и подкрепленная аргументами авторская позиция;
– применение профессиональной лексики и демонстрация уже имеющихся знаний об искусстве XX-XXI веков;
– соблюдение дедлайна — эссе должно быть сдано преподавателю в оговоренные сроки;
– оформление работы в соответствии с указанными в ФОСах требованиями и грамотное оформление цитат;
– использование актуальной научной литературы (в том числе источников, опубликованных в течение последних пяти лет, и источников на иностранных языках).

№ п/п	Критерии оценивания	Оценка в баллах	
		Минимум	Максимум
1	Соответствие содержания работы заявленной теме	0,5	1
2	Наличие четко сформулированного тезиса	0,5	1
3	Доказательность и аргументированность в раскрытии и обосновании авторской позиции	0,5	1
4	Высокое качество текста (стилистическая выдержанность и легкость изложения, богатство в использовании выразительных средств и т. д.)	0,5	1
5	Использование не менее пяти различных источников при работе над эссе	0,5	1
Общая сумма баллов		**2,5**	**5**

Внимание! Эссе сдается преподавателю и в печатном, и в электронном виде.

Требования к оформлению эссе – согласно «Положению об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ».

Приложение 7

Таблица

Таблица – способ передачи содержания текста, заключающийся в организации структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки, каждой из которых сопоставлена пара значений – номер строки и номер колонки. Таким образом, устанавливается смысловая связь между элементами, принадлежащими одному столбцу или одной строке.

Памятка для составления таблиц

1. Прочти текст.
2. Определи признаки, по которым можно систематизировать материал.
3. Начерти таблицу с определенным количеством граф и столбцов.
5. Запиши в соответствующие графы и столбцы таблицы материал из текста в сокращенном виде.
6. После таблицы сделай выводы.
7. Если задание этого требует, дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в таблицу.

Шаблон таблицы для 6 семестра

Направления (течения, школы) современных визуальных искусств: авангард (1900-1930-е гг.)

№ п/п	**Направления / течения / школы**	**Характерные стилистические особенности и черты**	**Основные художники и их произведения, базовые для данного направления**
1	Фовизм		
2	Кубизм		
3	Художники «Парижской школы»		
4	Экспрессионизм		
5	Дада		
6	Футуризм		
7	Сюрреализм		
8	Абстракционизм		
9	Лучизм		
10	Примитивизм		
11	Кубофутуризм		
12	Супрематизм		
13	Конструктивизм		

Шаблон таблицы для 7 семестра

Направления (течения, школы) современных визуальных искусств: высокий модернизм (1940-1950-е гг.)»

№ п/п	**Направления / течения / школы**	**Характерные стилистические особенности и черты**	**Основные художники и их произведения, базовые для данного направления**
1	Абстрактный экспрессионизм: живопись действия		
2	Абстрактный экспрессионизм: живопись цветового поля		

№ п/п	Направления / течения / школы	Характерные стилистические особенности и черты	Основные художники и их произведения, базовые для данного направления
3	Скульптура нью-йоркской школы		
4	Информель		
5	Послевоенная европейская фигуративная живопись и скульптура		
6	Оп-арт		

Критерии оценивания:

– соответствие содержания таблицы теме (от 0 до 0,5 балла);

– полнота раскрытия темы (освещены основные признаки, причины, движущие силы, хронология и т. д.) (от 1 до 3 баллов);

– наличие аргументированных выводов после таблицы (от 0,5 до 1 балла);

– наличие полного анализа стилистических особенностей и черт произведения (от 0,5 до 1,5 балла).

Приложение 8

Практическое задание на промежуточную аттестацию

Для выполнения задания необходимо разделиться на группы по 3-4 человека (максимум – 5). Задание включает в себя разработку и создание произведения в стиле постмодернизма (концептуализма).

План работы:

- придумать концепт (идею);
- распределить роли в команде;
- сделать подробное текстовое описание этой идеи;
- воплотить идею с помощью любых средств (нарисовать, напечатать, сделать инсталляцию, перформанс и т.д.). Исключение составляют формы, содержащие физическое / психологическое насилие или формы, могущие причинить вред здоровью;
- представить свое произведение на экзамене;
- получить обратную связь от зрителей.

Пояснения: произведение должно учитывать особенности постмодернистского подхода, то есть, содержать, например, цитаты из других произведений, или обыгрывать ранее созданные работы, и т.д.

Критерии оценивания:

- полнота раскрытия темы (от 0,2 до 1 балла);
- эффективность выстраивания совместной работы (от 0,2 до 2 баллов);
- качество проекта и его пояснительной части (от 0,5 до 2 балла);
- качество публичного представления проекта (доступность, грамотность, яркость и образность изложения материала) (от 0,1 до 1 балла);
- соответствие заявленной тематике (от 0,5 до 1 баллов).