

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(История)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра всеобщей истории и международных отношений

ОДОБРЕНО:
Руководитель ОП

Комиссарова И.А.

(подпись)

«30» августа 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

Основ языка искусства.

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	46.03.01 История
Направленность (профиль) образовательной программы	История

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(История)

1. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является освоение базовых принципов анализа и интерпретации художественных памятников и явлений различных исторических эпох, опирающееся на понимание формальной и содержательной специфики «языка искусства» – особенностей техник и технологий создания произведений изобразительного искусства, его видов и жанров, законов формообразования, в том числе и произведений новейшей эпохи. Изучение особенностей языка искусства является основой для дальнейшего понимания произведений искусства в контексте мировой истории и культуры, особенностей художественных стилей изобразительного искусства от древности до современности, а также понимания места изобразительного искусства в системе культуры (значения в формировании ценностей, соотношения с другими видами искусств). Целью изучения данной дисциплины является и формирование направленности обучающихся на дальнейшее самостоятельное изучение истории искусства, а также творческое воплощение полученных знаний в профессиональной деятельности.

Курс «Основы языка искусства» формирует у студентов историков (и педагогического и проектного профилей) компетенции, необходимые как учителю истории в школе (в рамках школьных предметов «История» и «МХК»), так и специалисту, занимающемуся проектной деятельностью в сфере культуры, поскольку произведения искусства часто являются для него проектным ресурсом. Изучение такого курса, безусловно, расширит сферу компетенций и тех студентов, которые связывают свою будущую профессиональную деятельность с библиотеками, музеями, культурным туризмом.

Достижение целей подразумевает решение следующих задач:

- сформировать у студента понимание особенностей предмета изучения (изобразительное искусство), формальной специфики его языка, приёмов выражения;
- познакомить студентов с основными видами, жанрами и техниками изобразительного искусства;
- сформировать у студентов навыки искусствоведческого анализа произведений изобразительного искусства;
- дать студентам представления о месте изобразительного искусства в системе культуры, значении для формирования мировоззрения человека, системы ценностей и эстетических ориентиров;
- сориентировать студентов на дальнейшее самостоятельное изучение истории искусств и творческое воплощение полученных знаний в профессиональной деятельности.

Курс «Основы языка искусства» рассчитан на студентов историков, не имеющих специального художественного образования, для которых, кроме знакомства с основами понимания искусства, основными художественными стилями, этапами развития искусства, вопросы изучения изобразительного искусства должны встраиваться в систему изучения общекультурных мировых процессов.

Система семинарских занятий выполняет задачу практического знакомства и освоения методики анализа произведений искусства, а также постановку дискуссионных проблем, предполагающих осмысление художественных форм в историко-культурных контекстах.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Курс «Основы языка искусства» связан с целым рядом дисциплин, изучаемых студентами-бакалаврами. Он предваряет практически все дисциплины, связанные с изучением ми-

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(История)

ровой и отечественной истории, необходимой частью рассматриваемого материала в рамках которых являются памятники изобразительного искусства и архитектуры.

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы развития мировой культуры и изобразительного искусства, основные – культурные идеи, влияющие на формирование изобразительного искусства;
- основные достижения в сфере культуры и искусства различных эпох и цивилизаций;

Уметь:

- находить научную информацию и иллюстративный материал по предложенной тематике;
- конспектировать и реферировать научную литературу по изучаемым проблемам;

Иметь практические навыки:

- содержательной интерпретации произведения изобразительного искусства;
- создания визуальной презентации результата самостоятельной работы.

Курс «Основы языка искусства» связан с параллельно изучаемыми и последующими курсами, такими как: «История Древнего мира», «История Средних веков», «История мировой культуры», «История и культура повседневности», «История России», «История Отечественной культуры» и др., помогая грамотно интерпретировать памятники искусства, являющиеся неотъемлемой частью мировой истории.

Для студентов, выбирающих профиль «Культурно-историческое проектирование», данная дисциплина может способствовать осознанной работе с визуальными и эстетическими ресурсами при разработке уникальных культурных проектов и продуктов.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

3.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные (УК):

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-5: способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;

3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с формируемыми компетенциями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- виды и жанры изобразительного искусства, включая новейшие виды (УК-1);
- законы формообразования и стилевого развития изобразительного искусства в контексте культурно-исторического развития цивилизаций (УК-1, УК-5);

уметь:

- анализировать и интерпретировать произведение изобразительного искусства с эстетической и общекультурной точек зрения (УК-1, УК-5);

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(История)

- ставить проблемные вопросы, касающиеся взаимоотношений искусства и культуры(УК-1, УК-5);
- представлять результаты самостоятельной работы с памятниками изобразительного искусства (УК-1).

Иметь практический опыт:

- искусствоведческого анализа произведения искусства (УК-1);
- понимания современного проектного потенциала изобразительного искусства (УК-2).

4. Объем и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и трудоемкостью занятий лекционно-семинарского типа

Объем иной контактной работы и самостоятельной работы обучающегося по дисциплине указан в учебном плане образовательной программы.

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины	Семестр	Виды занятий, их объем (в ак. часах, по очной форме обучения)		Формы текущего контроля успеваемости (по очной форме обучения) Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	
1.	Введение в искусствоведение. Проблема определения понятия «искусство», виды искусств. Знакомство со словарным и энциклопедическим материалом, рекомендованной научной литературой по теории искусства. Понятие «язык искусства».	2	1	1	Выявление порогового уровня готовности студентов к изучению дисциплины, беседа об искусстве.
2.	Виды и жанры изобразительного искусства, динамика видов и форм изобразительного искусства в истории мировой культуры. Проблема соотношения формы и содержания произведения искусства.	2	1	1	Контроль самостоятельной работы, проверка эссе.
3.	Графика как вид изобразительного искусства. Эстетическое и функциональное начало графики. Историческая динамика графического искусства	2	2	4	Проверка творческого задания.
4.	Скульптура как вид изобразительного искусства. Эстетические свойства скульптуры и методика ее описания. Историческая эволюция скульптуры.	2	2	4	Проверка творческого задания.
5.	Живопись как вид изобразительного искусства. Основные техники станковой и монументальной живописи. Особенности языка и методы анализа произведения жи-	2	4	4	Проверка творческого задания.

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(История)

	вописи. Проблемы восприятия живописного произведения. Проблемы стиля в живописи.				
6.	Архитектура как вид искусства. Стили в архитектуре. Архитектура и другие виды изобразительного искусства.	2	2	4	Проверка творческого задания.
7.	Декоративно-прикладное искусство как особый вид художественного творчества. Взаимосвязь с другими видами изобразительного искусства. ДПИ в современной культуре.	2	1	2	Проверка творческого задания.
8.	Новейшие виды и формы изобразительного искусства: фотография, видео-арт, цифровое искусство, медиа-арт; боди-арт, перформанс и др. Социокультурное значение новейшего искусства в современном мире	2	2	4	Проверка творческого задания.
9.	Понятие стиля. Стили в истории искусства.	2	1	2	Коллоквиум по научной литературе.
10.	Искусствоведческие чтения.	2	0	3	Проверка творческого задания.
11.	Итоговое занятие. Подведение и анализ промежуточных результатов освоения дисциплины.	2	0	1	Устное собеседование
Итого за семестр:			16	30	Зачет с оценкой
Итого по дисциплине:					

4.2. Развернутое описание содержания дисциплины по разделам (темам)

Тема 1. Искусствознание как научная дисциплина. Актуальные вопросы теории изобразительного искусства. Развитие научных концепций в искусствоведении. Наиболее значимые имена и интересные работы по теории искусства (Г. Вёльфлин, Г. Зедльмайр, Э. Панофский, С. Алперс, Б.Р. Виппер, С. Даниэль и др.). Знакомство со словарным и энциклопедическим материалом, рекомендованной научной литературой по теории искусства. Проблема определения понятия «искусство». Искусство как образное осмысление действительности; процесс и итог выражения внутреннего мира художника и внешнего по отношению к художнику мира. Историческая эволюция определения понятия «искусство» от Аристотеля до искусствоведческих концепций Новейшего времени. Искусство и понятие «прекрасное». Понятие «языка искусства».

Тема 2. Историческая морфология искусства. Искусство как система родов, классов, видов, разновидностей и жанров. Знакомство с работой М. С. Кагана «Морфология искусства». Проблема происхождения и функций искусства. Классификация изобразительного искусства как раздел искусствознания. Динамика видов и форм изобразительного искусства в истории мировой культуры. Проблема соотношения формы и содержания произведения искусства. Выразительные средства изобразительного искусства – «изобразительный язык» (основные категории – пространство и время, массы, объёмы, плоскости, контуры; приёмы – контраст и нюанс, отношения и пропорции, метр и ритм и т.д.

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(История)

Тема 3. Графика как вид изобразительного искусства. Понятие и определение «графики». Сложность определения границ «графики» как вида искусства. Эстетическое и функциональное начала графики. Основные выразительные средства графики. Символизм и знаковость графики. Цвет в графике. Классификация видов графического искусства. Материалы и техники графики. Многообразие техник и жанров графики. Материалы и стилистика рисунка. Виды печатной графики. Стилистические особенности ксилографии, гравюры резцом, офорта и литографии. Место графики в истории искусств. Историческая динамика графического искусства. Принципы хранения и экспонирования графических произведений.

Тема 4. Скульптура как вид изобразительного искусства. Выразительные возможности материала в скульптуре. Скульптура и пластика. Скульптура в архитектуре и интерьере – создание эстетической пространственной среды. Историческая эволюция материалов и техники скульптуры. Материалы скульптуры: дерево, камень, металл. Мягкие материалы (глина, гипс). Историческая эволюция использования материалов в скульптуре, развитие скульптурной формы. Основные жанры скульптуры: портретный, исторический, мифологический, бытовой, символический, аллегорический, анималистический. Виды скульптуры: круглая скульптура (статуя, скульптурная группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окружённая свободным пространством; рельеф, где фигура представляется отчасти погружённой в плоский фон и выступающей из него. Вид рельефа (барельеф, горельеф, контррельеф, «плоский» рельеф). Особенности скульптурной формы в зависимости от пространственных задач ее создания. Вид скульптур в зависимости от предназначения: монументальная скульптура (памятники, монументы), связанная с архитектурной средой; монументально-декоративная скульптура включает все виды убранства архитектурных сооружений и комплексов (атланты, кариатиды, фриз, фронтоны, фонтанная, садово-парковая скульптура); станковая скульптура, не зависящая от среды, имеет размеры, близкие к натуре или меньшие, и конкретное углублённое содержание. Скульптура малых форм. Современные течения в скульптуре.

Тема 5. Живопись как вид изобразительного искусства. Живопись в ряду других форм изобразительного искусства. Универсальный характер живописи. Переходные техники искусства между живописью и графикой (акварель, пастель, гуашь). Цвет, как основное выразительное средство живописи. Основные разновидности живописи в истории искусства: станковая живопись, монументально-декоративная роспись (фреска, secco; сграффито, а, расписной витраж), театрально-декорационная живопись, цифровые изображения, миниатюра, иконопись. Основные материалы и техники станковой живописи (темпера, масло, энкаустика). Монументальная и декоративная живопись – основные технологии (фреска, мозаика, витраж, лаки, эмали). Метод создания произведения живописи: метод старых мастеров (многослойная живопись) и новейшего времени («революция» в искусстве, метод *all'prima*). Жанр в живописи, «высокие» и «низкие» жанры. Современная классификация жанров живописи: религиозная живопись, мифологическая живопись, историческая живопись, батальная живопись, портрет и субжанры портрета (парадный, камерный, групповой, аллегорический, автопортрет), пейзаж и субжанры (архитектурный пейзаж, ведута, марина, каприччио), интерьер, натюрморт, жанровая живопись (бытовой жанр), анималистическая живопись. Абстрактная живопись как особая разновидность и жанр живописи. Сложные жанровые формы живописи. Стили в живописи – колорит, композиция и др. как способы создания определённой эстетической выразительности. Проблемы исторического и индивидуального стиля в живописи. Проблемы восприятия живописного произведения.

Тема 6. Архитектура как наука и искусство строить. Архитектура как вид изобразительного искусства в ряду других видов. Дискуссионное поле. Триада Витрувия («прочность,

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(История)

польза, красота») – выражение художественного смысла и специфики архитектуры как искусства. Противоречия и взаимосвязи между функцией и эстетикой в архитектуре. Архитектура – «застывшая музыка». Эстетическое и символическое поля восприятия архитектуры. Материалы и технологии в истории архитектуры (камень, дерево, металл, стекло, новейшие материалы). Ландшафтная архитектура, архитектура малых форм, «бумажная архитектура». Художественные приемы и исторические стили архитектуры: архитектурные стили древнего Востока, архитектурный стиль античной культуры, романский стиль, готика, ренессанс, барокко, рококо, классицизм, эклектика, модерн, модернизм, конструктивизм, постмодернизм, хай-тек, деконструктивизм. Новейшие концепции архитектуры. Архитектура, эстетика среды и образы пространства.

Тема 7. Декоративно-прикладное искусство как особый вид художественного творчества. Проблема дефиниции. Предметное творчество. Проблема разграничения профессионального и самодеятельного в декоративно-прикладном искусстве. Историческая обусловленность и укорененность декоративно-прикладного искусства. Архаический символизм ДПИ. Классификация и морфология ДПИ: по функциональной структуре: утилитарные вещи, изделия многоцелевого назначения, декоративные предметы; по способу производства: изделия массового производства, серийные вещи, уникальные предметы; по объёмно-пространственной структуре: плоскостные изделия, объёмные формы, объёмно-пространственные композиции. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы – соотношение понятий. Разновидности ДПИ (исторические и современные), основанные на использовании различных методик, материалов и технических приёмов: резьба по камню, резьба по кости, резьба по дереву; ткачество, вязание, шитьё, золотное шитьё, лоскутное шитьё, ковроткачество, кружево, аппликация, батик и многое другое; в стеклоделии: выдувание, шлифование, гравировка, роспись; в металле: выколотка, чеканка, гравировка. Народные промыслы Ивановского региона как художественный ресурс.

Тема 8. Новейшие виды и формы изобразительного искусства. Современное искусство как совокупность художественных практик и форм, сложившихся во второй половине XX века, в период постмодернизма. Выразительные приёмы и средства современного искусства как новый виток изобразительных языков, с акцентом на собственно языковые модели. Расширение спектра техник искусства, обусловленное как развитием технологий, так и познанием человеком собственного тела и своего места в мире. Течения и направления современного искусства в мире (краткий обзор). Проблема понимания языка современного искусства.

Тема 9. Понятие стиля в теории и истории искусств. Стиль как одна из основных категорий искусствознания. Определения «стиля» в искусстве как уникальной целостности всех элементов содержания и формы художественного произведения, включающей его в исторический ряд схожих произведений, характеризующихся единством места и времени создания или особое качество формы произведения искусства, достигаемое целостностью творческого метода, способов формообразования, приёмов композиции, индивидуальной манеры и техники, свойственных художникам определённого исторического периода. Различные подходы к определению понятия «стиль». Стиль и направление, стиль и стилистика – разграничение понятий. Задачи изучения и понимания «стиля» в искусстве. Стиль искусства как отражение «большого стиля культуры». Историческое взаимодействие художественных стилей.

Тема 10. Искусствоведческие чтения— проведение групповой конференции, где каждый участник (возможна также работа в малых группах) представит коллегам результаты искусствоведческого анализа или экспертизы конкретного произведения искусства в рамках общей темы «чтений». Например: анализ художественных произведений, представленных в экспозициях и выставках музейных организаций города; произведения классического и

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(История)

современного искусства, объединенные общей темой; виртуальная экскурсия по существующей, но доступной только дистанционно музейной экспозиции и тд.

5. Образовательные технологии

Для достижения целей дисциплины, повышения качества образования и формирования компетенций используется сочетание различных методов обучения, которые ориентированы на активное и интерактивное обучение. Выбор методов увязан с формами аудиторных занятий (лекции, семинары) и необходимостью организации и контроля самостоятельной работы студентов.

В ходе обучения используется технология смешанного обучения, позволяющая сочетать активное общение преподавателя со студентами в аудитории и самостоятельную работу студентов в ходе подготовки к практическим занятиям. Изучение «Основ языка искусства» требует активной самостоятельной работы студента с различными источниками информации по истории изобразительного искусства, где содержится не только текстовый материал, но и визуальный контент. Студенты выполняют значительное количество индивидуальных творческих заданий с последующей презентацией и обсуждением в студенческой группе.

Также среди интерактивных методов, используемых при освоении данной дисциплины, можно указать такие как: интерактивные лекции, работа в малых группах, мини-исследование, обучающие игры, внеаудиторное обучение с использованием общественных ресурсов (посещение художественных экспозиций и выставок, встречи с экспертами, разработка фрагмента экскурсии), конференции.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Эффективность самостоятельной работы студентов обеспечивается, в первую очередь, доступной как в библиотеке ИвГУ, так и в библиотеках-партнерах учебной, научной и популярной литературы, отражающей различные содержательные аспекты изучаемой дисциплины, а также значительного количества изданий, включающих богатый визуальный материал по истории мировой культуры и искусства, позволяющий студентам познакомиться с конкретными образцами изобразительного искусства, в соответствии с разделами курса.

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Курс «Основы языка искусства» предполагает разнообразные формы контроля преподавателя самостоятельной работы студентов и усвоения ими учебного материала:

В ходе семестра планируется проверка домашних творческих работ, презентаций, проведение коллоквиумов, студенческой конференции (чтений), групповые дискуссии. Выполнение заданий и участие в групповой работе на каждом практическом занятии оцениваются по пятибалльной шкале. Итогом будет суммарная оценка работы студента в семестре.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985 (НЭБ).
2. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. – М., 2002. (НЭБ)

Дополнительная литература:

1. Вельфлин Г. Истолкование искусства. – М., 1992.

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(История)

2. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. – М., 1998.
3. Гартман К. Стили: Ч.1 и 2. – М., 1998.
4. Грубе Г.-Ф. Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. – М., 1995.
5. Кон-Винер. Стили в изобразительном искусстве. – М., 1988.
6. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
7. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М., 1940 (НЭБ).

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Система электронной поддержки образовательного процесса «Мой университет»

<https://uni.ivanovo.ac.ru>

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; <http://lib.ivanovo.ac.ru/>

index.php/polnotekstovye-resursy/ebs-universitetskaya-biblioteka

Электронная библиотека ИвГУ <http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/polnotekstovye-resursy/elibnew>

Электронный каталог НБ ИвГУ <http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/ek>

Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, пакет офисных программ Microsoft Office и(или) LibreOffice, интернет-браузер Microsoft Edge и(или) Yandex Browser.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории:

- для проведения занятий лекционного типа с комплектом специализированной учебной мебели и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории;
- для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с комплектом специализированной учебной мебели и техническими средствами обучения;

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное комплектом специализированной учебной мебели, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС.

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации:

электронные пособия (презентации, электронные словари).

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(История)

Автор рабочей программы дисциплины: канд. филол. Наук, доцент кафедры философии М.А. Миловзорова.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры философии от «28» августа 2024 г., протокол № 1.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № 1 от «28» августа 2025 г.

Согласовано:
Руководитель ОП И.А. Комиссарова