

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт гуманитарных наук
Кафедра философии

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП

(подпись) Тимофеев М.Ю.

«31» августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЯЗЫКА ИСКУССТВА

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

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

1. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является освоение базовых принципов анализа и интерпретации художественных памятников и явлений различных исторических эпох, опирающиеся 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 компетенции, необходимые 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 мировой 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

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

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.

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); 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 / навыки**: 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 лекционно-го 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.

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

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 начала 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 живописи. Проблемы восприятия живописного произведения. Проблемы стиля в живописи.	2	4	4	Проверка творческого задания.
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 энциклопедиче-

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

ским 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.).

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).

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

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 *allaprima*). 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. Стиль в живописи – колорит, композиция и др. как способы создания определенной 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, 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 объемно-пространственной структуре: плоскостные изделия, объемные формы, объемно-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

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

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 современного искусства, объединённые 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:

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

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.
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).

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.