

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой социально-
гуманитарных наук и истории
искусств

С.А. Митасова

«15» апреля 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры

Группа научных специальностей

5.10. Искусствоведение и культурология

Научная специальность

5.10.3. Виды искусства

(изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Форма обучения

очная

Красноярск 2022

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиями их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 951 от 20.10.2021, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры социально-гуманитарных наук и истории искусств 15.04.2022 г., протокол № 8.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «15» апреля 2022 г., протокол № 8.

Разработчик:

профессор, доктор культурологии

С.А. Митасова

Заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук и истории искусств:

профессор, доктор культурологии

С.А. Митасова

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель курса – формирование знаний, умений, навыков в области истории и теории искусств; представлений об основных этапах в истории искусства, основах эволюции выразительных средств в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре.

1.2. Задачи

- изучение основных подходов к целостному анализу произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры;
- изучение произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры в контексте философского, нравственного и религиозного смысла творчества;
- формирование у аспирантов умений и навыков в области искусствоведения.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина относится к образовательному компоненту учебного плана, представляет собой дисциплину, изучение которой помогает успешно сдать экзамен по специальности.

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры» аспиранты должны:

знать: основную научную проблематику исследуемого раздела теории и истории искусства, современное состояние историографии исследуемой эпохи и области истории искусства, принятых методов ее изучения. основные современные направления теоретического и исторического искусствознания; жанровые категории изобразительного искусства; исторические, национальные и индивидуальные стили и направления в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре; основные творческо-биографические данные и наиболее значимые работы крупнейших западноевропейских и отечественных мастеров; научный категориальный аппарат искусствоведения.

уметь: самостоятельно формулировать цели и задачи научного искусствоведческого исследования, в соответствии с ними формировать его структуру, приходить к логичным и обоснованным выводам. пользоваться специальной научной литературой по избранной теме; собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам; подбирать необходимые произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры по теме исследования; выявлять исторически обусловленные художественные тенденции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре в связи с избранной темой; раскрывать художественное содержание произведения искусства.

владеТЬ: основными методами и приемами искусствоведческого анализа, современными средствами научно-библиографического поиска, навыками работы с архивными, библиотечными, музеиными и прочими необходимыми фондами, цифровыми и библиографическими базами данных; навыками: самостоятельной работы; научной искусствоведческой терминологией; редактирования и редакторской работы; сравнительного анализа методов и методологий историко-искусствоведческих

исследований; методами: анализа художественных произведений; критической оценки достижений современного искусствознания.

4. Объем дисциплины

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	4	5	
Аудиторные занятия (всего)	36	36	72
лекционных	18	18	36
практические занятия	18	18	36
Самостоятельная работа (всего)	72	36	108
Часы контроля (подготовка к экзамену)	36	36	72
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	экзамен	экзамен	
Общая трудоёмкость, час	144	108	252
ЗЕ	4	3	7

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы лекций, практических занятий, самостоятельной работы)
Раздел 1. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры Древних цивилизаций	<p><i>Тема 1.</i> История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры древних цивилизаций. Особенности пластических искусств. Средства выразительности изобразительного искусства. Пространственные структуры архитектуры, форма, образ, функция. Декоративно-прикладное искусство, его специфика. Искусство древних цивилизаций – Египта, Передней Азии и Ирана, Индии, Китая, Эгейского мира, Древней Греции, Древнего Рима. Проблемы периодизации. Художественные стили цивилизаций, их своеобразие. Роль мифологического мышления в искусстве древних цивилизаций.</p> <p><i>Тема 2.</i> Древнеегипетский художественный стиль, его особенность, каноничность, традиционность, монументальность. Типологии погребальных сооружений, храмовых комплексов. Анализ памятников декоративно-прикладного искусства: камнерезного дела, резьбы по кости и дереву, изделий из цветного стекла, керамики, производства мебели, льняных тканей, предметов ювелирного искусства, торевтики, бронзового литья.</p> <p><i>Тема 3.</i> Памятники Передней Азии и Ирана. Храмовая типология. Дворцовые памятники. Круглая скульптура, особенности рельефов. Анализ памятников декоративно-прикладного искусства: цилиндрических печатей, изразцов,</p>

	<p>торевтики, ювелирного искусства, луристанской бронзы, из гробниц Ура.</p> <p><i>Тема 4.</i> Этнические традиции индийского искусства, происхождение цивилизации, периодизация. Памятники архитектуры: ступы, Стамбхи, храмы – чайтья, монастыри – вихары, пещерные храмы, гопурам, храмовые комплексы. Пластичность и живописность декора. Анализ памятников декоративно-прикладного искусства: многообразия тканей, ювелирных изделий, керамики.</p> <p><i>Тема 5.</i> Этнические источники китайского искусства. Пантеистическое мировоззрение в Китае. Роль технических приемов и материалов. Природа мера вещей. Особенность эстетических и художественных воззрений. Определяющая роль природы в архитектуре. Философия китайского пейзажа. Анализ памятников декоративно-прикладного искусства: ритуальных сосудов, фарфора, лаковой посуды, изделий из нефрита, шелковых тканей.</p> <p><i>Тема 6.</i> Искусство Эгейской цивилизации и Древней Греции. Художественные центры. Памятники декоративно-прикладного искусства: глиптика, керамика, находки Трои, ахейских царей. Искусство Древней Греции. Периодизация. Проблема идеала. Форма изобразительного искусства греков – обнаженная фигура. Скульптурный портрет. Феномен древнегреческой вазописи. Памятники Северного Причерноморья. Памятники декоративно-прикладного искусства: глиптика, бронзовые зеркала, эволюция вазописи, стекло и золото эллинизма.</p> <p><i>Тема 7.</i> Искусство Эtruрии и Древнего Рима. Гробницы этрусков, жилые дома, храмы. Росписи погребальных комплексов. Этрусская терракота. Бронзовое литье. Памятники декоративно-прикладного искусства: керамика буккеронеро, бронзовые цисты, сосуды, золотые украшения. Искусство Древнего Рима. Художественное мышление римлян. Развитие скульптурного портрета. Римский рельеф, монументально-декоративные стили, мозаика. Памятники декоративно-прикладного искусства: керамика из Ареццо, римская глиптика – инталии и камеи, золотые украшения.</p>
Раздел 2. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры Западной Европы и Византии в Средние века	<p><i>Тема 8.</i> Эстетические воззрения в средние века. Теологическое мировоззрение. Основные творческо-биографические данные и наиболее значимые работы крупнейших зарубежных мастеров. Историко-художественная периодизация от раннехристианского до готического искусства. Архитектура Средневековья, единый стиль (романский, готический). Влияние религиозного мировоззрения. Пластические искусства, скульптура, мозаика, книжная миниатюра.</p> <p><i>Тема 9.</i> Искусство Византии. Роль византийского искусства. Новые формы искусства. Основные типы сооружений. Византийская иконография. Канонизация иконографии. Иерархия и художественные принципы монументального искусства. Византийская книжная миниатюра.</p>
Раздел 3. История изобразительного,	<i>Тема 10.</i> Периодизация древнерусского искусства.

<p>декоративно-прикладного искусства и архитектуры Древней Руси XI-XVII вв.</p>	<p>Идеологическое содержание эпохи. Традиции дохристианского, языческого искусства. Традиции дохристианского, языческого искусства. Типы храмов, основные архитектурные памятники до XVI в.</p> <p><i>Тема 11.</i> Художественные и культурные центры Древней Руси. Национальная школа иконописи. Духовная практика исихазма. Новгородская и псковская школы. Московская школа. Расцвет иконописи.</p> <p><i>Тема 12.</i> Политика централизации русских земель. Роль Москвы. Идейно-политические задачи в архитектуре. «Годуновская» и «строгановская» школы конца XVI-XVII вв. Книгопечатание. Кризисные явления в культуре XVII в. Характер культовой архитектуры. Новые архитектурные формы. Образцы деревянной архитектуры. Местные художественные школы. Монументально-декоративное искусство Москвы, Ярославля, Костромы. Мастера Оружейной палаты. Эстетические воззрения, раскол церкви. Новые художественные идеалы. Парсуна.</p> <p><i>Тема 13.</i> Памятники декоративно-прикладного искусства: эмаль, филигрань, зернь, чернение по серебру, резьба по дереву, чеканка, литье, ковка, изделия из кожи, шитье, древнерусский костюм, ткани, церковная утварь.</p>
<p>Раздел 4. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры эпохи Возрождения</p>	<p><i>Тема 14.</i> Онтологическая база ренессансного искусства. Гуманистические и эстетически воззрения. Особенности историко-художественной периодизации. Отношение к античности, светское мировоззрение. Интерес к творческой личности. Основные творческо-биографические данные и наиболее значимые работы крупнейших зарубежных мастеров. Переходный период от средневековых традиций к ренессансным. Художественные школы Проторенессанса. Новый художественный язык скульптуры. Внимание к передаче пластического объема. Готические и новые конструктивные идеи в архитектуре. Обращение к гражданской архитектуре. Византийские традиции в живописи. Новаторский подход в итальянской живописи к передаче пространства, композиционных решений. Художественные реформы и теории Кватрочento. Научные трактаты. Светское начало в искусстве. Новые выразительные средства архитектуры. Скульптурные мастерские. Живописные эксперименты в области передачи. Ведущая флорентийская школа. Искусство севера Италии, Венеции. Умбрийская школа.</p> <p><i>Тема 15.</i> Искусство Высокого Возрождения. Титаны Возрождения. Монументальные и героические образы. Венецианская школа. Маньеристическое направление, зарождение барокко. Основание Академии в Болонье.</p> <p><i>Тема 16.</i> Понятие «Северное Возрождение». Истоки средневекового искусства. Особенности развития искусства: пантеизм, философско-символистский язык, демократизм, внимание к предметному миру. Возрождение в Нидерландах, Германии, Франции. Особенности английского Возрождения. Книжная миниатюра. Керамические изделия Европы.</p>

	Орнаментальные графические мотивы в керамике, стекле, текстиле, ювелирных изделиях. Венецианское стекло.
Раздел 5. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры Нового времени в Западной Европе	<p><i>Тема 17.</i> История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры Нового времени в Западной Европе. Мировоззренческие основы барокко. Стилевые тенденции классицизма в искусстве XVII в. Художественно-критические сочинения об искусстве. Стиль барокко и классицизм в архитектуре, архитектурных ансамблях. Палладианство.</p> <p><i>Тема 18.</i> Западноевропейское искусство: академизм Италии, деятельность Болонской академии, караваджизм; испанский реализм и барокко, мистицизм, жанровое многообразие; творчество барочных живописцев Фландрии; искусство Голландии; ведущая роль классицизма во Франции.</p> <p><i>Тема 19.</i> Художественный стиль барокко в декоративно-прикладном искусстве. Мода и вкусы. Европейские ткани (парча, бархат, лионский шелк). Кружево. Влияние барочной культуры на декоративные тенденции. Шпалеры. Мебель. Керамика. Ювелирное искусство.</p>
Раздел 6. История западноевропейского изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры XVIII в.	<p><i>Тема 20.</i> Эстетика Просвещения. Просветительские идеи Англии. Художественная критика, наука об искусстве, французские Салоны. Европейский интерес к античности. Основные творческо-биографические данные и наиболее значимые работы крупнейших зарубежных мастеров.</p> <p><i>Тема 21.</i> Теоретическое осмысление классицизма в архитектуре. Архитектура рококо, декоративность, рокайльный интерьер. Традиции Палладио, интерес к неоготике. Садово-парковые ансамбли. Принцип естественности, пейзажные парки. Ведущие художественные школы Европы. Франция: эстетические взгляды просветителей, стиль рококо, сюжеты повседневного бытия, портретная живопись, сентиментализм и добродетель, революционный классицизм; Италия: роль венецианской живописи, монументально-декоративные росписи, архитектурная ведuta, пейзаж; Англия: критический реализм в бытовом жанре, роль выдающихся портретистов, от рококо к сентиментализму, предромантическим тенденциям, английский пейзаж и бытовой жанр.</p> <p><i>Тема 22.</i> Декоративно-прикладное искусство XVIII в. Новые стилевые направления. Ансамбль предметной среды. Рокайльный силуэт костюма. Ткачество, набойка, лионский шелк, фламандское кружево. Формы мебели. Столовое серебро. Европейский фарфор, фаянс, фабрики. Изделия из стекла.</p>
Раздел 7. История русского изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры XVIII в.	<p><i>Тема 23.</i> Новое время в русской культуре. Европеизация. Интернациональный характер культуры. Формирование светской культуры. Петровская эпоха. Национальные особенности русского искусства. Интернационализация. Теоретическое и эстетическое понимание задач искусства. Периодизация стилей. Основные творческо-биографические данные и наиболее значимые работы крупнейших отечественных мастеров.</p> <p><i>Тема 24.</i> Переходный период в архитектуре. Проекты</p>

	<p>идеального города. Барокко, «петровское барокко», ориентация на европейские образцы. Дворцово-парковые ансамбли. Специфика русского барокко середины века, «монументальное рококо» в дворцовом интерьере. Школы зодчества второй половины века. Приемы и формы классицизма в архитектуре.</p> <p><i>Тема 25.</i> Русское искусство – первой трети XVIII в., середины XVIII в., второй половины XVIII в. Новые виды искусства, темы, жанры, материалы. Иностранные мастера, проблема художественного образования. Ведущие виды искусства. Русская портретная живопись. Городской пейзаж. Роль Академии художеств, методика преподавания. Формирование русской национальной скульптурной школы. Расцвет русского портрета, типология, композиция, поджанры.</p> <p><i>Тема 26.</i> Европейское влияние на развитие декоративно-прикладного искусства. Национальные формы декоративно-прикладного искусства. Зарождение художественных центров и промышленности. Стилевые тенденции. Стекло, фарфор, фаянс, серебро. Императорский фарфоровый завод. Камнерезные фабрики. Русские народные промыслы: миниатюры, эмаль, финифть, подносы.</p>
Раздел 8. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры зарубежных стран XIX в., рубежа XIX – начала XX в.	<p><i>Тема 27.</i> Сохранение европейских художественных центров. Классицистические основы начала века. Эстетическая доктрина романтизма. Художественные направления в искусстве, их национальные формы. Строгость и простота классицизма в архитектуре. Ретроспекции. Европейский романтизм. Эклектические заимствования. Применение новых материалов, появление новых типов сооружений. Рационализм. Преимущество общественных сооружений. Формы и дух историзма. Эстетические идеи английских деятелей культуры в отношении функциональных тенденций в архитектуре. Национальные стили. Эклектизм в архитектуре конца века. Теоретические обоснования методов и стилей архитектуры.</p> <p><i>Тема 28.</i> Революционный классицизм. Академическая школа. Разочарование в революционных идеалах. Французский романтизм. Романтические ощущения. Внутренний мир в портрете, интерес к национальной литературе и истории, батальные темы. Английский романтизм. Пейзажи настроений. Реалистические и фантастические пейзажи. Художественная программа прерафаэлитов. Модерн в английском искусстве. Романтизм и философско- мировоззренческие искания в немецкой школе. Реалистическое направление в пейзажной живописи Франции. Политическая карикатура и сатира. Парижский Салон. Образы искусства будущего. Метод импрессионизма. Развитие символизма, экспрессионизма. Природа постимпрессионизма, научного метода пуантилизма.</p> <p><i>Тема 29.</i> Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XIX в., рубежа XIX – начала XX вв. Стилистическое разнообразие. Неостили. Ампир. Историзм. Эклектика. Модерн. Ар нуво. Формообразование в модерне. Силуэтные линии костюма. Использование набивных тканей, кружево. Декоративные мотивы, орнаментация, текучесть и плавность</p>

	линий. Распространение орнаментов французских архитекторов, дизайнеров, декораторов. Возрождение народных ремесел английскими мастерами. Мебель в формах ампира, неостиляй, модерна. Бронза для интерьера. Росписи фарфора и фаянса. Стекло, гравировка, цветное, интерьерное, многослойное стекло. Изделия столового серебра. Ювелирное искусство, стилевое многообразие, выдающиеся художники в области декоративно-прикладного искусства.
Раздел 9. История русского изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры XIX в.	<p><i>Тема 30.</i> Художественная культура начала века. Идеи патриотизма. Романтическое движение. Художественное образование в Москве, провинциальных школах. Демократизация русского искусства. Литературоцентризм русской культуры, ведущая форма национального самосознания. Товарищество передвижных художественных выставок. Роль художественной критики, общественного мнения. Выставки. Коллекционеры, меценаты. Основные творческо-биографические данные и наиболее значимые работы крупнейших отечественных мастеров. Академическое обучение, методология, система жанров. Скульптура в архитектурном ансамбле. Скульптурный декор. Идеология патриотизма в скульптуре, решение в классицистической и романтической стилистике. Романтизм в русской живописи. Типология портрета. Графические портреты. Пейзажная живопись, романтические идиллические пейзажи, русский национальный пейзаж. Педагогическая система в Сафонково. Крестьянская тема в живописи. Жанровость, бытовизм, историзм в скульптуре. Тенденции романтизма в живописи. Традиции академизма. Философские и исторические основы. Художественные явления в историческом жанре. Бытовой жанр, бытописание. Романтические пейзажи. Нравоучения, критика общества в бытовом жанре.</p> <p><i>Тема 31.</i> Реалистические задачи в скульптуре. Скульптурные монументы. Живопись 1860-1880-х гг. – проблематика и жанровая структура. Нравственно-этические, религиозные вопросы в живописи. Градостроительные идеи. Русский ампир, петербургский и московский. Городской ансамбль, синтез архитектуры и скульптуры. Неостили, ретроспекции, историзм. Поиск национального стиля, использование древнерусских мотивов.</p> <p><i>Тема 32.</i> Декоративно-прикладное искусство в русском искусстве XIX в. Две линии: европейское влияние, сохранение национальной народной культуры. Ампирные линии костюма, мебели. Камнерезное производство. Лаковая миниатюра. Росписи жестяных подносов. Русское кружево. Императорский фарфоровый завод. Стилевое разнообразие, историзм. Русский модерн.</p>
Раздел 10. История русского изобразительного, декоративно-прикладного искусства	<i>Тема 33.</i> Модерн, его особенность в русском искусстве. Многообразие течений, кружков, объединений. Русский авангард. Открытие музеев. Меценаты и коллекционеры. Художественные журналы. Основные творческо-биографические данные и наиболее значимые работы

и архитектуры рубежа XIX – начала XX в.	<p>крупнейших отечественных мастеров. Русский модерн в архитектуре, национальные черты. Северный модерн. Неоклассицизм. Традиции старших передвижников. Новые выразительные средства передвижников рубежа веков. Стилистика модерна его отражение в исторической, бытовой картине, портрете, пейзаже. Лирический пейзаж. Стремление к обновлению пластического языка, формы, модерна, символизма, классической гармонии в скульптуре. Новаторские поиски художников. Объединения, союзы, кружки, журналы. Станковая и книжная графика.</p> <p><i>Тема 34. Особенности развития архитектуры рубежа веков. Исторические стили. Эклектика. Три стиля российской архитектуры рубежа веков: модерн, неорусский и неоклассицизм. Выдающиеся представители отечественной архитектуры рубежа веков. Декоративно-прикладное искусство в русском искусстве рубежа XIX – начала XX вв. Возрождение народных промыслов. Явления модерна в костюме, мебели, фарфоре, фаянсе.</i></p>
Раздел 11. История зарубежного изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры XX - начала XXI в.	<p><i>Тема 35. Неоднозначность и специфика художественной жизни. Художественные центры. Направления и стили. Развитие идей модернистской эстетики. Политические и социальные трагедии века. Феномен «постмодернизма». Молодежные движения. Активизация выставочной деятельности. Основные творческо-биографические данные и наиболее значимые работы крупнейших зарубежных мастеров. Архитектурные идеи. Технические возможности, появление новых материалов. Европейский конструктивизм. Неостили. Брутализм, минимализм, хай-тек, био- и эко- проекты.</i></p> <p><i>Тема 36. Направления, течения стили в изобразительном искусстве: модерн, неоклассицизм, авангард, символизм, постимпрессионизм, сезанизм, фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм. Немецкие объединения, группы. Абстракция. Периоды кубизма. Эстетическая доктрина футуризма и дадаизма. Философско-эстетические основания абстрактного искусства. Темы войны в графических произведениях. Феномен «постмодернизма». Мировоззренческая доктрина сюрреализма, «метафизической живописи». Американское искусство авангарда, реализма, абстракционизма, риджионализма. Официальный стиль политических режимов. Расцвет художественной жизни в послевоенный период в Америке. Декоративно-прикладное искусство в зарубежном искусстве XX - начала XXI в. Новая среда и новые изделия. Влияние стилей на художественные опыты в изготовлении мебели, тканей. Дизайн. Выдающиеся мастера.</i></p>
Раздел 12. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры России XX – начала XXI в.	<p><i>Тема 37. Новые выразительные возможности. Идеология художественного образования. Революционные декреты. Русский авангард. Традиционные и авангардные формы искусства. Состояние культуры в период политических, социальных, экономических потрясений. Принципы социалистического реализма. Искусство и политика. Технические средства. Институции в современном искусстве.</i></p>

	<p>Основные творческо-биографические данные и наиболее значимые работы крупнейших отечественных мастеров. Конструктивизм, функционализм. Советская архитектура. Стalinская архитектура, тоталитарная эстетика. Задачи строительства городов, метрополитена, жилищное типовое строительство. Образцы заимствований, обращение к образцам прошлого. Частное строительство.</p> <p><i>Тема 38.</i> Многочисленные объединения, группы, определение стиля. Русская школа футуризма. Деятельность футуристов в России. Художественное явление кубофутуризма. Литературные основы. Идеи лучизма, супрематизма. Художники в послереволюционных периодах, проблемы художественного образования, пропаганда, агитации. Основные темы новых группировок, исторические, историко-революционные. Проблема метода социалистического реализма во всех видах искусства. Военно-патриотическая тема. «Суровый стиль». Андеграунд, неофициальное искусство. Включенность в международный выставочный процесс. Частные коллекции.</p> <p><i>Тема 39.</i> Декоративно-прикладное искусство России в XX – начала XXI в. Реорганизации системы художественного образования. Костюм нового силуэта, моделирование и модельеры, ткани. Героико-патриотические темы в «агитационном» фарфоре. Авангардные фарфоровые изделия. Художественное стекло. Возрождение народных промыслов. Журналы. Массовое производство. Авторское искусство: бисероплетение, художественная кукла, елочные украшения, стекло, керамика, резьба, скульптура, батик, художественный текстиль, техники пэчворк, фьюзинг. Развитие непрофессионального самодеятельного искусства. Цифровые технологии в производстве. Сохранение традиций в производстве фарфора, стекла, лаковой миниатюры. Возрождение иконописных мастерских. Ювелирное искусство.</p>
Раздел 13. Вопросы теории изобразительного искусства и архитектуры	<p><i>Тема 40.</i> Морфология искусства и принципы его классификации. Особенности представлений о морфологии искусства в разные исторические эпохи (от античности до современности). Междисциплинарный характер теоретического знания об искусстве. Изобразительное искусство как форма взаимодействия с миром образов. Феномен образа: определение и типология. Образная природа сознания. Типы изобразительной активности. Проблема искусства и не-искусства. Природа творчества. Средства выразительности в изобразительном искусстве и архитектуре. Зрительные образы и визуальное искусство. Структура зрительного опыта как основа изобразительности. Субъект и объект выражения. Художественная форма как набор выразительных средств и средство воздействия на зрителя. Материя и материал пластических искусств. Художественное пространство как символическая структура. Категории времени в изобразительном искусстве. Свет и цвет в изобразительном искусстве и архитектуре.</p>

5.2.Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Практические занятия	СР	Всего час.
Тема 1. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры Древних цивилизаций.	2	2	9	13
Тема 2. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры Западной Европы и Византии в Средние века.	2	2	9	13
Тема 3. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры Древней Руси XI-XVII вв.	3	3	9	14
Тема 4. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры эпохи Возрождения.	3	3	9	14
Тема 5. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры Нового времени в Западной Европе.	3	3	8	14
Тема 6. История западноевропейского изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры XVIII в.	3	3	8	14
Тема 7. История русского изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры XVIII в.	3	3	8	14
Тема 8. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры зарубежных стран XIX в., рубежа XIX – начала XX в.	3	3	8	14
Тема 9. История русского изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры XIX в.	3	3	8	14
Тема 10. История русского изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры рубежа XIX – начала XX в.	3	3	8	14
Тема 11. История зарубежного изобразительного, декоративно-прикладного искусства и	3	3	8	14

архитектуры XX - начала XXI в.				
Тема 12. История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры России XX – начала XXI в.	3	3	8	14
Тема 13. Вопросы теории изобразительного искусства и архитектуры	2	2	8	12
Всего:	36	36	108	180

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

6.1. Основная литература.

1. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/456257>
2. 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. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05213-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/449697>
3. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство [Текст]: учебник для вузов / И. Э. Кашекова. — Москва : Академический проект, 2009. — 853 с.
4. Моран, Анри де. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней с приложением статьи Жеральда Гассио-Талабо о дизайне / А. Моран. — Москва : В. Шевчук, 2011. — 672 с.
5. Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX – начала XX века [Электронный ресурс] : допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «История искусства» (031501 «Искусствоведение») / Марина Валентиновна Москалюк. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2012. — 257 с. — Режим доступа : http://akademija.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3535.

Москалюк, Марина Валентиновна. Русское искусство конца XIX - начала XX века [Текст] : учебное пособие: допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 50.03.03 "История искусства" / Марина Валентиновна Москалюк. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2018. — 256 с. :тв. — (Высшее образование. Бакалавриат).

6.2.Дополнительная литература

1. Агратина, Е. Е. Искусство XX века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04737-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/453385>
2. Баллод, Ф. В. Очерки по истории древнеегипетского искусства / Ф. В. Баллод. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09904-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/456359>
3. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин ; переводчик А. А. Франковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05288-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/454508>
- 4.Воронова, М.В. Искусство Возрождения : учебное пособие / М. В. Воронова; Каснояр. гос. худож. ин-т. - Красноярск : КГХИ, 2015. - 140 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3584
- 5.Деменова, В. В. Доисламское искусство Индии : учебное пособие для вузов / В. В. Деменова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08216-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/453763>
- 6.Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03311-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/431152>
- 7.Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века + CD : учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 611 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3527-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/425840>
- 8.Михаловский, И. Б. Архитектурные формы Античности / И. Б. Михаловский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08199-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/453699>
- 9.Москалюк, М. В. Православные традиции отечественной культуры в изобразительном искусстве второй половины XIX века [Текст] : учебное пособие: допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна и изобразительных искусств для студентов вузов / Марина Валентиновна Москалюк. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2004. — 125 с.
- 10.Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного

федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология» / Таисия Сергеевна Паниотова. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. — 456 с. : тв. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Текст : непосредственный. — ISBN 978-5-8114-1990-6. — ISBN 978-5-91938-235-5.

11. Покровская, Н. В. История зарубежного искусства и культуры 18-19 веков : учебное пособие. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2008.-167с. Режим доступа:

http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3785

12. Флиттнер, Н. Д. Культура и искусство Двуречья / Н. Д. Флиттнер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05857-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/454991>

13. Фокина, Л. В. История декоративно-прикладного искусства : учебное пособие / Л. В. Фокина. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. — 241с. : ил.: тв. — (Высшее образование).

Видеоматериал (видеокассеты, CD)

1. Айвазовский И. [Видеозапись]: [по залам Гос.Рус музея]. — СПб.: Квадрат-фильм, 2000. — 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
2. Бенуа А. Н. - История русской живописи в XIX веке [Электронный ресурс] / А. Н. Бенуа. - СПб. : Знание, 1902. - 165 с.
3. Боттичелли его время и окружение. Верроккьо и Кастаньо [Видеозапись] / режиссер Г.Арата; музыкальное оформление Г.Брунамонти. — М.: ООО Виасто, 2008. — 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
4. Браманте, Рафаэль, Джулио Романо [Видеозапись] / режиссер А.Петруччи. — Рим: Институт ЛУЧЕ, 2008. — 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
5. Брюллов К. [Видеозапись]. — М., 1997.
6. Васнецов В. Мир Виктора Васнецова [Видеозапись] //Русская живопись [Видеозапись]: великие мастера. — М.: RiseMedia. — Ч.1:Смерть и жизнь художника Федотова. - 1997.
7. Великий Леонардо да Винчи и его окружение [Видеозапись]. — М.: Изд-во TEN-Видео, 2001.
8. Государственная Третьяковская галерея [Видеозапись]. — М.: Б.м., 1995.
9. ДжоттодиБондоне [Видеозапись]. — М.: 2008. — 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
10. Земная жизнь Христа в произведениях русских живописцев. Гос.Рус.музей. [Видеозапись]. — М.: Центрнаучфильм, 2000.
11. «Золотое кольцо» России [Видеозапись]. — М.: Miris, 2000.
12. Искусство 20 века. У истоков авангарда [Видеозапись] // Марк Шагал – художник из России. — М.: RiseMedia, 2008.
13. Искусство нового времени [Видеозапись]: [живопись]. — М.: RiseMedia, 2008. — 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
14. Коровин К.А. Воспоминания [Звукозапись]: [о выдающихся художниках рубежа XIX и XX вв.] / К.А.Коровин. — СПб.: Квадрат фильм, 2000. — 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
15. Лентулов А. Художник солнца – Аристарх Лентулов [Видеозапись]: Искусство Нового времени [Видеозапись]: [живопись]. — М.: RiseMedia, 2008.

16. Московский Кремль [Видеозапись]: - М.: Miris, 2000.
17. Париж: [Фильм-путеводитель].-М.:Мастер-видео, б.г.
18. Петров-Водкин К. Вселенная художника [Видеозапись] // Искусство нового времени [Видеозапись]:[живопись] – М.: RiseMedia, 2008.
19. Петродворец [Видеозапись]: [путеводитель]. – Б.м.: Miris, 2008. – 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
20. Пикассо [Видеозапись]: [о творчестве художника] / оператор Р.Адам, Б.Холл – М.: Союз-Видео, 2008. – 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
21. Русский авангард. Роман с революцией [Видеозапись]: [Малевич. Филонов. Татлин]. – М.: Квадрат фильм, 2008. – 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
22. Русская живопись [Видеозапись]: великие мастера. – М.: RiseMedia. Ч.1.:Смерть и жизнь художника Федотова. – 1997. – 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
23. Русская икона [Видеозапись]. – М., 1995.
24. Суриков и Красноярск [Электронный ресурс]: виртуальная экскурсия. - Красноярск: Восточно-сибирский институт туризма, 2008.- 1 электрон.оптич. диск (DVD).
25. Троице-Сергиева Лавра [Видеозапись]: [путеводитель]. – М., 2008.
26. Царское Село [Видеозапись]: [путеводитель]. – Б.м.: Miris, 2008. – 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
27. Шемякин М. Исповедь художника [Видеозапись]. – М.: RiseMedia, 2008. – 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
28. Эрмитаж. Из собрания музея [Видеозапись]. – М.: Б.и., 2008. - 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
29. Я петербуржец [Видеозапись]: учебный видеофильм: [по истории и культуре Санкт-Петербурга] / Л.Н. Махинько. – СПб.: Студия Интеракт, 1996. - 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).

Журналы

Бюллетень ВАК России
 Вопросы искусствознания
 Живописная Россия
 Искусство
 Искусство (изд-во «Первое сентября»)
 Искусство и образование
 Искусствознание
 Мир музея
 Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
 НоМИ. Новый мир искусства
 Пинакотека
 Русская галерея XXI век
 Русское искусство
 SecretaArtis (Секреты искусства)
 Собрание шедевров
 Современный художник: совместный российско- китайский журнал
 Творчество
 Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
 Художественная культура / Art&CultureStudies: эл. науч. журн.

Газеты

Культура
 Наш Красноярский край

По законам искусства (Legeartis) – вузовская газета

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\).](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php) – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

- 1.The Art Newspaper Russia. – URL:<http://www.theartnewspaper.ru/>
2. APT-хроника. – URL: <http://artchronika.ru/>
3. Музеи мира. – URL:<https://muzei-mira.com/>
4. Музеи России. – URL: <http://museum.ru/>
5. Искусство. Всеобщая история искусств. – URL: <http://artyx.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:
проектор, ноутбук, LCD-телевизор, доска офисная магнитная, экран, доска учебная.

Для организации самостоятельной работы аспирантов Институт располагает:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института;

2. Библиотека, которая укомплектована фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

– читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с возможностью доступа к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет;

– фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, а также автоматизированными рабочими местами с возможностью доступа к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Институт обеспечивает аспиранту в течение всего периода освоения программы аспирантуры индивидуальный доступ к электронной информационно-образовательной среде организации посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) локальной сети организации в пределах, установленных законодательством Российской Федерации в области защиты государственной и иной охраняемой законом тайны.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, АИБСАбсолюте Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».