

Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03 История русского изобразительного искусства

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Москва

2017

1. Наименование дисциплины: Б1. В.03 История русского изобразительного искусства

2. Цель и задачи освоения дисциплины: ознакомление студентов театральных специальностей и направлений с формированием и развитием русского изобразительного искусства, с особенностями изобразительного искусства в различные периоды Отечественной истории.

3. Место дисциплины в структуре программы специалитета:

дисциплина Б1.В.03 История русского изобразительного искусства является дисциплиной вариативной части образовательной программы специалитета и изучается в 3 семестре.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины «История русского изобразительного искусства» основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения дисциплины: «История зарубежного изобразительного искусства», необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, предусмотренных содержанием образовательной программы.

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

Наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для освоения трудовой функции	Планируемые результаты освоения образовательной программы
Профессиональные компетенции	
Обобщенная трудовая функция – Занятие в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках)¹ Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), артист драмы	
Художественно-творческая деятельность	
умение использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной	Знает и понимает: манеры и этикет основных культурно-исторических эпох Умеет: использовать при подготовке и исполнении ролей манеры и этикет основных культурно-исторических эпох

¹ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 251н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»

акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-8)	
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками использования при подготовке и исполнении ролей манеры и этикет основных культурно-исторических эпох
Педагогическая деятельность	
Обобщенная трудовая функция – Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации)	
умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16)	Знает и понимает: современную и классическую искусствоведческую литературу; профессиональные понятия и искусствоведческую терминологию; технологии анализа произведений литературы и искусства
	Умеет: работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками работы с искусствоведческой литературой, технологиями анализа произведений литературы и искусства;
Профессионально-специализированные компетенции	
Обобщенная трудовая функция – Занятие в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках)² Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), артист драмы	
умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4)	Знает и понимает: творческое наследие выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра
	Умеет: находить необходимый принцип взаимодействия с режиссером, используя знание творческого наследия выдающихся режиссеров отечественного и зарубежного драматического театра
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками работы с режиссером в процессе создания роли, используя знание творческого наследия выдающихся режиссеров отечественного и зарубежного драматического театра

² Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 251н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»

6. Объем дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов/зачетных единиц	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа (всего)	36			36					
В том числе:									
Лекции	18			18					
Практические занятия (ПЗ)	18			18					
Семинарские занятия (С)	0								
Лабораторные работы (ЛР)	0								
Самостоятельная работа (СР)	36			36					
Форма промежуточной аттестации	36			Экзамен (36)					
Всего:	108/3			108/3					

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Семинары	СРС	Всего
1	История русского изобразительного искусства с X до начала XX веков.	8	8	-	-	18	34
2	История русского изобразительного искусства и методы его преподавания в начале XX века и в современной России.	10	10	-	-	18	38
	Всего	18	18			36	72

7.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	История русского изобразительного искусства с X до начала XX веков.	1. История изобразительного искусства в России с X до XVIII веков. Значение изучения истории изобразительного искусства в условиях высшей художественно-педагогической школы. Влияние Греческих художников на сложение отечественной художественной школы. Школы иконописи. Труды Д. Фурнаграфиота, С. Ушакова. 2. История изобразительного искусства в формировании новых методов обучения изобразительному искусству в первой половине XVIII века. Реформы Петра I в области культуры и образования. Зарождение новой художественной эстетики и сложение отечественной системы общего художественного образования. Создание первых светских школ и методик преподавания в них изобразительного искусства. Открытие в Санкт-Петербурге первой типографии и создание при ней рисовальной школы. Создание Оружейной канцелярии и Канцелярии от строений. Частные художественные мастерские И.П. Аргунова, А.П. Антропова, Д. В. Ухтомского и организация в них обучения изобразительному искусству. Первые поездки русских художников за границу с целью обучения изобразительному искусству. Иностранные художники-педагоги, приглашённые в Россию. Появление переводных трудов в области изобразительного искусства. Содержание учебного пособия И.Д. Прейслера и его значение (положительное и отрицательное) для развития отечественной методики преподавания рисунка. 3. Методы преподавания изобразительного искусства в Императорской Академии художеств в конце XVIII первой половине XIX веков. Методы преподавания в

		Императорской Академии художеств со второй половины XIX века до современности. Предпосылки создания Академии художеств. Проекты создания Академии художеств, разработанные А.К. Нартовым и М.П. Абрамовым. Основание И.И. Шуваловым Академии трёх знатнейших художеств. Теоретические основы педагогической системы Академии художеств. Система обучения и построение занятий. Первые ученики и преподаватели. Методы обучения Лосенко, Шебуева, Егорова. Методические пособия. Причины кризиса академического образования. Бунт в 1964 году 14 учеников и выход их из академии. Взгляды Крамского о системе преподавания в ИАХ. Академия в конце 19 – нач. 20 века. Методические системы П.П. Чистякова, А.И. Куинджи, И.Е. Репина, Я.Ф. Ционглинского, Д. Кардовского. Их ученики. Реформа академии в 1893 году. Критика А. Бенуа методической системы П.П. Чистякова. Академия в советское время. Академия сегодня. Современники об академии.
2	История русского изобразительного искусства и методы его преподавания в начале XX века и в современной России.	1. История изобразительного искусства в начальном художественном образовании в XIX – начале XX веков. Методы преподавания в художественных училищах и организация частных художественных школ в XIX – начале XX веков. «Курс рисования» и наглядные пособия А.П. Сапожникова. Геометрический и натуральный методы рисования. Методика Г. Гиппиуса. Учебные пособия и программы по рисованию Л. Пранга, Ф.И. Шпала. Возникновение рисовальных школ (школа А.Г. Венецианова, А.В. Ступина и др.), Училище технического рисования графа С.Г. Строганова. Училище барона А.Л. Штиглица. Академия М.А. Васильевой, школа Е.Н. Званцевой, школа И. Машкова и П. Кончаловского. 2. Использование истории изобразительного искусства в разработке авторских программ по обучению изобразительному искусству и

		методики его преподавания в первой трети XX века. Группа «Зорвед» М. В. Матюшина, УНОВИС и К.С. Малевич. Школа мастеров Аналитического искусства П.Н. Филонова. МУЖВЗ Система организации ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа. Учебные программы. Факультеты. Методические программы. Преподаватели А. Родченко, Д. Штеренберг, В. Кандинский, И.К. Истомин. К.С. Мельников). История изобразительного искусства в современной школе России. Современные тенденции развития художественно-педагогического образования, основные идеи в методах преподавания художественных дисциплин, традиции русской художественной школы в теории и практике преподавания художественных дисциплин и в новых концепциях (Г.В. Беда, С.Е. Игнатьев, В.С. Кузин, А.И. Курнаков, С.П. Ломов, Н.Н. Ростовцев, Г.Б. Смирнов, Е.В. Шорохов, А.П. Яшухин).
--	--	--

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные)
1	История русского изобразительного искусства с X до начала XX веков.	Лекция-визуализация, лекция-диалог, семинар-диспут
2	История русского изобразительного искусства и методы его преподавания в начале XX века и в современной России.	Лекция-визуализация, лекция-диалог, семинар-диспут

7.4. Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. История русского изобразительного искусства с X до начала XX веков.

Тема 1. История изобразительного искусства в России с X до XVIII веков.

Вопросы для обсуждения:

1. История изобразительного искусства в России с X до XVIII веков.
2. Искусство Древней Руси.
3. Изобразительное искусство и архитектура XIV-XV вв. Феофан Грек и Андрей Рублев.

Тема 2. История изобразительного искусства в формировании новых методов обучения изобразительному искусству в первой половине XVIII века.

Вопросы для обсуждения:

1. Формирование новых методов обучения изобразительному искусству в первой половине XVIII века в России.
2. Развитие реалистического портрета в русской живописи.
3. Типичность портрета, перерастающая в социальную характеристику.
4. Возникновение русского натюрморта.

Тема 3. Методы преподавания изобразительного искусства в Императорской Академии художеств в конце XVIII первой половине XIX веков. Методы преподавания в Императорской Академии художеств со второй половины XIX века до современности.

Вопросы для обсуждения:

1. Методы преподавания в Императорской Академии художеств в конце XVIII первой половине XIX веков.
2. Становление классицизма в русской живописи.
3. Развитие реалистического портрета.
4. Становление бытового жанра и пейзажа как самостоятельных жанров в русской живописи.
5. Связь культурной хронологии с основными вехами российской истории.
6. Проблемы стиля (классицизм, направления романтизм и реализм).

Раздел 2. История русского изобразительного искусства и методы его преподавания в начале XX века и в современной России.

Тема 1. История изобразительного искусства в начальном художественном образовании в XIX – начале XX веков. Методы преподавания в художественных училищах и организация частных художественных школ в XIX – начале XX веков.

Вопросы для обсуждения:

1. Русское искусство XIX века.
2. Критический реализм.
3. Методы преподавания в Императорской Академии художеств со второй половины XIX века до современности.
4. Русское реалистическое искусство 60-90х годов XIX века.
5. Символизм и стиль «модерн» в России.

Тема 2. Использование истории изобразительного искусства в разработке авторских программ по обучению изобразительному искусству и методики его преподавания в первой трети XX века.

1. История изобразительного искусства в начале XX века и в современной России.
2. Методы преподавания в начале XX века и в современной России.
3. Создание портретов.
4. Поиски новых средств выразительности в искусстве.
5. Неофициальное искусство.
6. «Актуальное» искусство.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе лекционных занятий:

- ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,
- фиксирование основных положений лекции и ключевых определений рассматриваемой проблемы;
- фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях

в ходе практических занятий:

- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ

в ходе самостоятельной работы:

- работа с первоисточниками;
- подготовка устных выступлений на практических занятиях;
- подготовка реферата, эссе;
- подготовка презентаций к выступлениям;
- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Лекция-визуализация- Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед обучающимися ставятся различные проблемные задачи, вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Лекция-диалог- предполагает передачу содержания учебного материала через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции.

Семинар – диспут. Здесь инициатива обучающихся не ограничена конкретной узкой проблемой или проблемной ситуацией, а, наоборот, предлагается обсудить либо процесс, либо условия с комплексных позиций. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы.

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

- 1) внеаудиторная самостоятельная работа;
- 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
- 3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.
Работа с информационными компьютерными технологиями	<i>Работа с информационными компьютерными технологиями</i> предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут

	быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.
Задания на поиск и обработку информации:	<i>Задания на поиск и обработку информации</i> могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.

Задания для самостоятельной работы:

1. Древнейшие истоки русского искусства. Значение принятия христианства на Руси.
2. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева
3. Становление портрета. Парсуны М.В., Скопина-Шуйского, царя Федора Иоанновича.
4. Портреты царя Алексея Михайловича, патриарха Никона и др.
5. Перелом на рубеже XVII – XVIII веков.
6. Периодизация искусства XVIII века.
7. Широкое распространение гравюры.
8. Развитие портретной живописи.
9. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева
10. Вторая половина XVIII века. Основание Академии художеств. Первые профессора и ученики Академии.
11. Иерархия жанров
12. Первый русский исторический живописец А.П. Лосенко.
13. Расцвет русского портрета. Творчество Д.Г. Левицкого, Ф.С. Рокотова, В.Л. Боровиковского.
14. Становление бытовой живописи (И. Фирсов).
15. Появление пейзажа как самостоятельного жанра живописи.
16. Творчество пейзажистов Семёна Щедрина, Ф.Я. Алексеева.
17. Творчество О.А. Кипренского. Творчество К.П. Брюллова. В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов. Художники школы Венецианова. А.А. Иванов и его место в русском искусстве.
18. Творчество П.А. Федотова.
19. Образование новых художественных объединений на рубеже веков – «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза» и др.
20. Политический плакат времен гражданской войны.
21. Возникновение крупнейшего творческого объединения 1920-х гг. – АХРР (Ассоциация художников революционной России), «Общества станковистов» (ОСТ).
22. Живопись и графика 1920-х гг.

23. Изобразительное искусство 1932 – 1940 гг.
24. Укрепление и развитие метода социалистического реализма.
25. Поиски новых средств выразительности в искусстве. Расширение круга традиций.
26. Изобразительное искусство 1950 – 1990-х гг.

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература

1. Ильина, Т.В. История искусств. Отечественное искусство : учебник / Т.В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. ; 4-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2000, 2003, 2006, 2009. - 407 с.
2. Ильина, Т.В. Русское искусство XVIII века [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / Т.В. Ильина, Е.Ю. Станюкович-Денисова. - М. : Юрайт, 2016.
3. Популярная история русской живописи / [авт.-сост. Е.А. Конькова]. - М. : Вече, 2002. - 512 с. : ил. - На обл. и корешке загл.: Популярная история живописи. Россия. - Слов.: с. 495-510.
4. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений : в 2 т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. - 2-е изд., стер.; 3-е изд., стер. - М. : Издат. центр "Академия", 2006, 2007, 2009. - 208 с.

б) дополнительная литература

1. Ильина, Т.В. Русский XVIII век: Изобразительное искусство. Музыка : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т.В. Ильина, М.Н. Щербакова. - М. : Дрофа, 2004. - 512
2. Ильина, Т.В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Электронный ресурс] : учеб. для акад. бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. - М. : Юрайт, 2016.
3. Москалюк, М.В. Русское искусство конца XIX – начала XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.В. Москалюк. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012.
4. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям / Л.А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 607 с.,

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

<https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9>

<https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library>

<http://www.gumer.info>

<http://artyx.ru>

<http://www.artprojekt.ru>

<http://smallbay.ru>

<http://www.iskusstv.ru>

<http://www.bibliotekar.ru>

<http://www.finearthistory.ru>

<http://www.edu.ru>

<http://elibrary.ru>

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

Информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), Российская государственная библиотека. диссертации <http://diss.rsl.ru/>, Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» <http://www.edu.ru/>.

Электронно-библиотечные системы: ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru); ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com); ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru); УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru); ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); ЭБС ЮРАЙТ (www.urait.ru); ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru); ЭБС «Лань» (www.e.lanbook.com).

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа.

Специализированная мебель, компьютер, акустические колонки, Smart-доска, видеопроектор, экран, микшерный пульт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки).

Специализированная мебель, 3 персональных компьютера обеспеченных доступом к сети «Интернет».