

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»**

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе

А.А. Воронов

	Рабочая программа дисциплины (модуля)
по дисциплине:	Введение в историю искусства и основы визуального восприятия
по направлению:	Прикладные математика и физика
профиль подготовки:	Системная и синтетическая биология
	Физтех-школа Биологической и Медицинской Физики
	учебно-научный центр гуманитарных и социальных наук
курс:	1
квалификация:	магистр

Семестр, формы промежуточной аттестации: 2 (весенний) - Экзамен

Аудиторных часов: 30 всего, в том числе:

лекции: 30 час.

семинары: 0 час.

лабораторные занятия: 0 час.

Самостоятельная работа: 75 час.

Подготовка к экзамену: 30 час.

Всего часов: 135, всего зач. ед.: 3

Количество контрольных работ, заданий: 2

Программу составил: Ю.С. Осадчая

Программа обсуждена на заседании учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук 30.08.2024

Аннотация

Комплексный курс, посвященный основным понятиям истории искусства, включающим терминологию истории искусства, периодизацию истории искусства, виды и жанры искусства и анализ основных произведений. Курс направлен также на развитие навыков визуального восприятия произведений искусства.

1. Цели и задачи

Цель дисциплины

Целью освоения курса является изучение периодизации истории искусства, основных видов и жанров искусства, профессиональной терминологии, ключевых памятников архитектуры, живописи, графики, скульптуры каждого периода всеобщей истории искусства, формирование навыков их анализа и интерпретации в широком культурно-историческом и художественном контексте.

Задачи дисциплины

1. Разобрать основные понятия истории искусства;
2. Изучить периодизацию истории искусства;
3. Освоить профессиональную терминологию;
4. Посмотреть ключевые памятники архитектуры, скульптуры, живописи и графики;
5. Разобрать основные жанры и виды искусства;
6. Сформировать навыки анализа и интерпретации произведений искусства;
7. Расширить кругозор и развить навыки визуального восприятия.

2. Перечень формируемых компетенций

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
	УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации
	УК-1.3 Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Способен выявлять специфику философских и научных традиций основных мировых культур
	УК-5.2 Способен определять теоретическое и практическое значение культурно-языкового фактора при взаимодействии различных философских и научных традиций
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.1 Умеет решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности
	УК-6.2 Оценивает свою деятельность, соотносит цели, способы и средства выполнения деятельности с её результатами

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать:

- периодизацию истории искусства;
- особенности каждого направления и течения в искусстве;
- ключевые имена в истории искусства;
- особенности архитектуры, скульптуры, живописи и графики как видов искусства,
- теорию визуального восприятия.

уметь:

- искать информацию об искусстве и основных художниках;
- анализировать композицию и основные элементы;
- дискутировать на темы, связанные со стилями и эпохами в истории искусства.

владеть:

- базовой терминологией по истории искусства;
- знаниями о главных периодах в истории искусства и основных именах;
- основами визуального восприятия произведений искусства.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий

№	Тема (раздел) дисциплины	Трудоемкость по видам учебных занятий, включая самостоятельную работу, час.			
		Лекции	Семинары	Лаборат. работы	Самост. работа
1	Общие проблемы изучения истории искусства и периодизации истории искусства.	2			5
2	Специфика архитектуры как вида искусства. Типы конструкций и их художественное выражение. Отличительные особенности архитектуры	2			5
3	Архитектура и восприятие пространства	2			5
4	Специфика скульптуры. Основные свойства языка скульптуры	2			5
5	Материал и техника в скульптуре	2			5
6	Специфика живописи. Основные свойства языка живописи	2			5
7	Линия, рисунок, объем в живописи	2			5
8	Специфика графики. Особенности линии и рисунка	2			5
9	Искусство Древнего Мира. Общая характеристики. Искусство Древней Греции и Древнего Рима	2			5
10	Искусство Средних веков. Романика и готика. Византийское искусство	2			5

11	Искусство Итальянского Возрождения. Ars Nova и Северное Возрождение	2			5
12	Искусство барокко и классицизма	2			5
13	Искусство рококо. Искусство неоклассицизма и позднего ампира	2			5
14	Искусство романтизма. Историзмы XIX века. Искусство реализма	2			5
15	Искусство импрессионизма и постимпрессионизма. Символизм и модерн	2			5
Итого часов		30			75
Подготовка к экзамену		30 час.			
Общая трудоёмкость		135 час., 3 зач.ед.			

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

Семестр: 2 (Весенний)

1. Общие проблемы изучения истории искусства и периодизации истории искусства.

Периодизация всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства. Основные понятия истории искусства. Различие эпохи и стиля.

2. Специфика архитектуры как вида искусства. Типы конструкций и их художественное выражение. Отличительные особенности архитектуры

Отличия архитектуры от других видов пластических искусств, изобразительность архитектуры. Основные элементы пластического языка архитектуры: материал, масса, объем, членения, пропорции, ритм.

3. Архитектура и восприятие пространства

Типология сакральной архитектуры. Крестово-купольные храмы и базилика.

Типология жилой и общественной архитектуры. Замок, дворец, вилла. Город как особая архитектурная среда.

4. Специфика скульптуры. Основные свойства языка скульптуры

Отличия скульптуры от других видов искусства. Скульптура и архитектура. Одиночная статуя и статуарная группа. Место скульптуры в пространстве.

5. Материал и техника в скульптуре

Свойства материалов: плотность, фактура, пластичность, светопроницаемость, цвет. Движение в скульптуре. Виды и жанры в скульптуре.

6. Специфика живописи. Основные свойства языка живописи

Живопись монументальная и станковая. Особенности различных живописных техник. Фактура, характер живописной поверхности.

7. Линия, рисунок, объем в живописи

Линейно-пластическая композиция и ее основные составляющие. Цвет и колорит в живописи. Эволюция отношения к колориту и его возможностям в масляной живописи. Отдельные виды и жанры живописи.

8. Специфика графики. Особенности линии и рисунка

Основные свойства художественного языка графики. Отличие графики от живописи, особые техники:

гуашь, пастель, акварель. Рисунок как самостоятельный вид изобразительного искусства. Печатная графика, ее техники и особенности. Виды и жанры графики.

9. Искусство Древнего Мира. Общая характеристики. Искусство Древней Греции и Древнего Рима

Периодизация искусства Древнего мира. Античность как основа европейской цивилизации. Основные виды искусств античности и достижения в архитектуре

10. Искусство Средних веков. Романика и готика. Византийское искусство

Периодизация искусства Средних веков. Характеристики романики и готика как больших исторических стилей

11. Искусство Итальянского Возрождения. Ars Nova и Северное Возрождение

Периодизация искусства Итальянского и Северного Возрождения. Терминология. Регионы и мастера

12. Искусство барокко и классицизма

Крупные мастера эпохи барокко. Соотношение эпохи и стиля. Особенности классицизма.

13. Искусство рококо. Искусство неоклассицизма и позднего ампира

Особенности стиля рококо и экзотизмы в искусстве. Искусство неоклассицизма и особенность периодизации

14. Искусство романтизма. Историзмы XIX века. Искусство реализма

Искусство романтизма и его особенности. Неоклассицизм, неоренессанс, необарокко, неорококо, неоготика в искусстве XIX века. Реализм как новое направление в искусстве.

15. Искусство импрессионизма и постимпрессионизма. Символизм и модерн

Периодизация искусства импрессионизма и постимпрессионизма. Характеристики модерна как большого исторического стиля. Символизм в искусстве. Зарождение «нового искусства» XX века.

5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Учебная аудитория, оснащенная компьютером и мультимедийным оборудованием (проектор, звуковая система). Принтер и бумага для распечатки материалов к лекциям.

6. Перечень рекомендуемой литературы

Основная литература

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения:

Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535469> (дата обращения: 09.01.2025).

Ванюшкина, Л. М. История искусств. XIX век: романтизм и реализм : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. М. Ванюшкина, И. И. Куракина, С. А. Тихомиров. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 411 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18987-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/555624> (дата обращения: 09.01.2025).

Байе, Ш. Очерк истории искусств / Ш. Байе ; переводчик Е. М. Преображенская ; под редакцией А. И. Сомова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 273 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12669-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567027> (дата обращения: 09.01.2025).

Дополнительная литература

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

<https://www.theartnewspaper.ru/>

<https://artguide.com/>

<https://www.burlington.org.uk/>

Лувр (http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=crt_frm_rs&langue=en&initCritere=true)

Британский музей (https://britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx)

Государственные музеи Берлина (<http://www.smb-digital.de>)

Метрополитен (<https://www.metmuseum.org/art/collection/search>)

Музей изящных искусств, Бостон (<https://www.mfa.org/search>)

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

На лекционных занятиях используются мультимедийные технологии, включая демонстрацию презентаций.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В ходе изучения дисциплины студент должен самостоятельно пополнять свои знания и изучить основополагающие работы в области изучаемой дисциплины.

Успешное освоение курса требует напряжённой работы студента непосредственно на лекции, а также самостоятельной работы для усвоения пройденного материала и решение задаваемых теоретических задач.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

по направлению: Прикладные математика и физика
профиль подготовки: Системная и синтетическая биология
Физтех-школа Биологической и Медицинской Физики
учебно-научный центр гуманитарных и социальных наук
курс: 1
квалификация: магистр
Семестр, формы промежуточной аттестации: 2 (весенний) - Экзамен
Разработчик: Ю.С. Осадчая

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
	УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации
	УК-1.3 Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Способен выявлять специфику философских и научных традиций основных мировых культур
	УК-5.2 Способен определять теоретическое и практическое значение культурно-языкового фактора при взаимодействии различных философских и научных традиций
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.1 Умеет решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности
	УК-6.2 Оценивает свою деятельность, соотносит цели, способы и средства выполнения деятельности с её результатами

2. Показатели оценивания компетенций

В результате изучения дисциплины «Введение в историю искусства и основы визуального восприятия» обучающийся должен:

знать:

- периодизацию истории искусства;
- особенности каждого направления и течения в искусстве;
- ключевые имена в истории искусства;
- особенности архитектуры, скульптуры, живописи и графики как видов искусства,
- теорию визуального восприятия.

уметь:

- искать информацию об искусстве и основных художниках;
- анализировать композицию и основные элементы;
- дискутировать на темы, связанные со стилями и эпохами в истории искусства.

владеть:

- базовой терминологией по истории искусства;
- знаниями о главных периодах в истории искусства и основных именах;
- основами визуального восприятия произведений искусства.

3. Перечень типовых (примерных) вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Перечень примерных тем/вопросов:

1. Периодизация всеобщей истории искусства
2. Особенности скульптуры
3. Виды и жанры живописи
4. Рисунок и тиражная графика
5. Особенность искусства Северного Возрождения.
6. Основные мастера в искусстве рококо.
7. Барокко и рококо – особенности стилей
8. Виды конструкций в архитектуре
9. Цвет и свет в живописи
10. Импрессионизм как начало «нового искусства»

4. Перечень типовых (примерных) вопросов и тем для проведения промежуточной аттестации обучающихся

1. Краткая характеристика эпохи Ренессанса
2. Цвет и свет в разных видах искусства;
3. Имена ключевых фигур в искусстве импрессионизма;
4. Виды графики и краткая характеристика;
5. Особенности восприятия композиции в искусстве;
6. Материал в скульптуре;
7. Предпосылки к появлению «нового искусства» в XIX веке.

Примеры билетов для проведения экзамена.

1. Краткая характеристика Ренессанса. Ренессанс и Ars Nova.
2. Разбор презентации: главные художники эпохи рококо.

Критерии оценивания

Оценка «отлично» (10,9,8) выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, демонстрирует: обоснованные примеры, глубокое и прочное усвоение программного материала, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.

Оценка «хорошо» (7,6,5) выставляется обучающемуся, если демонстрируются: знание программного материала, грамотное изложение без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное изложение теоретических концепций и определений, способность приводить релевантные примеры.

Оценка «удовлетворительно» (4,3) выставляется обучающемуся, если демонстрируются: усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе даются недостаточно правильные формулировки, нарушается последовательность в изложении программного материала, имеются затруднения в приведении релевантных примеров.

Оценка «неудовлетворительно» (2,1) выставляется обучающемуся, если демонстрируются: незнание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ, а также за отсутствие ответа.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Процедура оценки знаний, умений и навыков включает в себя прохождение экзамена в форме устного опроса по билетам. Преподаватель также может задавать дополнительные вопросы сверх имеющихся в билете