

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Кафедра менеджмента

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

«Реклама и связи с общественностью в публичной и частной сферах»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
Б1.О.13

краткое наименование дисциплины: ИИД

по направлению подготовки:
42.03.01 Реклама и связи с общественностью

формы обучения: очная, заочная

Год набора – 2024

Авторы – составители:

доцент кафедры менеджмента
доцент кафедры менеджмента
преподаватель кафедры менеджмента
доцент кафедры менеджмента
заведующий кафедрой менеджмента
доцент кафедры менеджмента

Белая Елена Александровна
Бондаренко Ирина Викторовна
Иванова Марина Владимировна
Матюнин Владимир Михайлович
Симагина Ольга Владимировна
Филиппов Дмитрий Викторович

Цель освоения дисциплины:

Сформировать у студентов компетенции

УК ОС- 5 Способен проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества в социально-историческом и философском контекстах, соблюдать нормы этики и использовать дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

План курса:

Тема 1. Понятие эстетики

Понятие и природа «эстетического». Эстетическая деятельность и художественная практика. Эстетика как наука об исторически обусловленной сущности общечеловеческих ценностей, их порождении, восприятии, оценке и освоении. Эстетические категории. Прекрасное, возвышенное, безобразное, низменное, трагическое, комическое как разные формы проявления эстетического. Понятие прекрасного как центральная категория эстетики. Эстетический идеал, эстетические впечатления.

Тема 2. Искусство как форма познания действительности

Искусство как ядро эстетической деятельности. Художественный образ как форма мышления в искусстве, как индивидуализированное обобщение, раскрывающее в конкретно-чувственной форме существенное для ряда явлений. Специфика художественного образа и художественного восприятия.

Морфология искусства как одно из направлений систематизации художественного творчества, предполагающее его деление и группировку по некоторым устойчивым формальным и сущностным признакам. Виды искусства.

Литература и искусство как формы познания действительности: отличие от научного познания.

Тема 3 Искусство античности

Миф и античное сознание. Взаимопроникновение рационально-философского и художественно-образного мышления - источник цельности античной культуры.

Античная эстетика. Прекрасное как свойство меры и числа. Представление о человеческой красоте и ее воплощение в искусстве. Внешнее совершенство как проявление внутренней красоты. Архитектура и скульптура – зримое воплощение принципа гармонии. Происхождение театра. Развитие греческой драматургии: Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан.

Древнегреческая литература: эпические поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», поэзия, роман.

Диалектика заимствованного и оригинального в культуре Древнего Рима. Практицизм и зрелищность римской культуры. Более высокая степень авторского самовыявления и субъективизма в искусстве: скульптурный портрет, проза, поэзия, театр. Развитие ораторского искусства.

Тема 4. Искусство Средних веков

Развитие европейской средневековой культуры в духовном пространстве христианской религии. Особенности средневековой картины мира. Дуализм средневекового сознания. Духовное измерение человека и бытия. Проблема символа и знака в средневековой культуре. Место искусства в системе ценностей средневековья. Символизм средневекового искусства. Изобразительное искусство: иконопись, книжная миниатюра. Архитектура: романский и готический стили. Храм как модель мира.

Готический храм как синтез искусств. Народное творчество и его отражение в письменных памятниках. Литература как выражение церковного и рыцарского идеалов: народные песни и легенды, религиозная литература, рыцарская поэзия, рыцарский роман.

Многообразие художественных тенденций как отражение социальной неоднородности средневекового общества.

Тема 5. Искусство эпохи Возрождения

Антропоцентризм культуры Возрождения. Ренессансный человек как носитель социокультурных ценностей и смыслов, как Творец культуры, мира и самого себя. Новая модель человека: универсализм и полнота бытия, гедонизм, авантюризм и предприимчивость.

Искусство Возрождения как художественное самосознание культуры. Образ человека и мира в живописи и скульптуре. Понятие и значение жанра в искусстве, развитие жанровой системы.

Особенности итальянского Возрождения. Художественные открытия итальянского Ренессанса: Джотто ди Бондоне, Мазаччо, Донателло, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Тициан.

Развитие литературы и формирование итальянского языка. «Божественная комедия» Данте Алигьери, «Канцоньере» Франческо Петрарки, «Декамерон» Джованни Боккаччо.

Понятие Северного Возрождения. Реформация как обоснование индивидуализма и самостоятельности личности. Протестантская мораль и личность нового типа.

Возрождение в Германии и Нидерландах. Развитие жанровой живописи: пейзаж, портрет, бытовой жанр: Хуберт ван Эйк, Ян ван Эйк, Хиеронимус Босх, Питер Брейгель Старший. Сатирическая литература: «Корабль дураков» Себастьяна Бранта, «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Живопись Альбрехта Дюрера.

Тема 6. Европейское искусство XVII - XIX веков

Расцвет национальных художественных школ Италии, Фландрии, Испании, Франции, Голландии. Расширение тематики искусства, формирование новых жанров, развитие психологического портрета. Понятие художественного стиля.

Барокко как ведущая стилистическая система в искусстве XVII века. Художественное своеобразие стиля барокко. Эстетические признаки барокко в архитектуре, живописи и литературе. Искусство Италии, Испании, Фландрии: Джованни Лоренцо Бернини, Микеланджело да Караваджо, Питер Пауль Рубенс.

Классицизм как художественно-эстетическая аналогия рационалистической философии. Роль античной эстетики в формировании классицизма. Стилистические принципы классицизма и их воплощение во французском искусстве. Теория классицизма в трактате Никола Буало «Поэтическое искусство». Пьер Корнель – основоположник классицизма в литературе и театре. Театральное творчество Жана Расина и Жана –Батиста Мольера. Живопись Никола Пуссена.

Бытовой реализм и «малые голландцы» как отражение демократических тенденций в искусстве Нидерландов. Творчество Рембрандта Харменса ван Рейна.

Рококо, классицизм и неоклассицизм – ведущие стили в европейском искусстве XVIII века: архитектура, живопись, скульптура. Игровое, театральное начало в искусстве рококо. Возникновение сентиментализма.

Творчество Вольфганга Гете – вершина немецкого и европейского Просвещения. Роль литературы в духовной жизни общества.

Романтизм и реализм как основные художественные концепции XIX века.

Импрессионизм - непосредственно-субъективное восприятие окружающего мира: Э. Мане, К. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсаро. Неимпрессионизм. Постимпрессионизм,

его эстетические принципы и представители в живописи.

Тема 7. Русское искусство XVIII - XIX веков

Формирование творческой личности нового типа: приобщение к европейскому опыту, сознание ответственности перед обществом и государством, профессиональное образование.

Появление проектирования как составной части и особенности творческого метода - в градостроительстве и в живописи. Новые принципы градостроительства: регулярно и рационально спланированный архитектурный ансамбль как идеал нового города. Санкт - Петербург - воплощение новых градостроительных принципов и архитектурных стилей. Синтетический характер искусства: органическое сочетание архитектуры, скульптуры, живописи, садового искусства, фонтанного дела в создании дворцовых ансамблей.

Открытие Академии художеств. Появление профессионального театра.

Стили и жанры русской литературы: от классицизма к сентиментализму. М. Ломоносов и В. Тредиаковский: реформа языка и стихосложения.

Живопись, скульптура, архитектура. Европейские культурные традиции и национальный художественный опыт: барокко, рококо, классицизм. Появление новой жанровой системы в живописи: портрет, пейзаж, батальная гравюра, монументально-декоративная живопись. Формирование реалистического искусства.

Синтез архитектуры и скульптуры, развитие новой формы классицизма (русский ампир). Развитие градостроительства, создание городских ансамблей. Начало индустриальной культуры.

Романтизм как литературное и художественное направление первой половины XIX века: эстетические принципы и жанровое своеобразие.

Развитие реалистических начал русского искусства как результат анализа общественного бытия. Жанровое многообразие живописи: портрет, пейзаж, историческая живопись. Расцвет бытового жанра. Товарищество передвижных художественных выставок и его роль в развитии русского демократического искусства второй половины XIX века.

Полемика о русском литературном языке. Языковая реформа Н.М Карамзина, ее сторонники и противники. Развитие журналистики. Многообразие эстетических систем и творческих индивидуальностей в литературе: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.

Становление русской национальной музыкальной культуры: создание русской оперы, русской симфонической и камерной музыки.

Тема 8. Европейское искусство XX века.

Проблема преемственности художественных традиций предшествующих эпох, их осмысления, усвоения и развития в XX веке. Классика и современность.

Искусство модернизма как художественное выражение социокультурных сдвигов в обществе. Поиски новых средств художественной выразительности в живописи: экспрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, сюрреализм. Стиль модерн в архитектуре.

Новые принципы организации художественного материала в литературе модернизма: Ф. Кафка, Дж. Джойс, Т. Элиот, М. Пруст, П. Валери. Сюрреалистические тенденции в творчестве А. Бретона, Л. Арагона, П. Элюара.

Литература потерянного поколения.

Процесс становления «элитарной» и «массовой» литературы.

Своеобразие художественного и литературного процессов во второй половине XX – начале XXI вв.: сосуществование и противостояние различных общественно-политических

укладов, «постиндустриальное общество» и господство средств массовой коммуникации, активизация межлитературных связей и унификация читательских вкусов.

Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. Межкультурные коммуникации как основа диалога культур.

Типология «нового романа»: Н. Саррот, Роб-Грийе. Мифологический роман. К. Вольф «Медея», П. Зюскинд « Парфюмер».

«Театр абсурда»: пьесы С. Беккета и Э. Ионеско.

Постмодернизм как комплекс философских, научно- теоретических и эмоционально-эстетических представлений, формирующихся на протяжении второй половины XX – начале XXI вв. Понятия «интертекстуальности», «мира как текста», «авторской маски», «кризиса авторитетов», «метарассказа». Творчество У. Эко, Х.Л. Борхеса, Дж. Барта, Дж. Фаулза, Х. Кортасара.

Тема 9. Русское искусство XX века

Соотношение реализма и модернизма, классики и новаторства как эстетическая проблема серебряного века. Формирование и развитие модернистских течений в литературе и искусстве рубежа веков. Понятие о модернизме и декадансе. Символизм, акмеизм, футуризм: эстетические программы и основные представители в литературе.

Идея самоценности искусства как творческого преображения художником реальности.

Поиски новых художественных форм в живописи. Творческая деятельность группы "Мир искусства": принцип эстетизации действительности. "Русские сезоны" С. Дягилева - пропаганда русского искусства за границей. Художественные объединения начала века ("Союз русских художников", "Бубновый валет"). Русский авангард и его основные представители: В. Кандинский, К. Малевич, М. Шагал.

Поиск новых художественных форм в театральном искусстве. «Конструктивизм» и «рационализм» в архитектуре 30-х годов.

Историческое и социальное бытие народа и его отражение в литературе и искусстве: война (героическое состояние мира); послевоенное десятилетие (усиление тоталитарных явлений в общественной жизни); «оттепель» конца 50-х – начала 60-х гг. (попытки демократизации и гуманизации общества, поэзия «шестидесятников», театры «Современник», «Таганка», журнал «Новый мир», А. Твардовский).

Тоталитаризм и культура. Новые проблемы в искусстве XX века: личность и система, художник и власть.

Сложность и противоречивость советской художественной культуры, ее значение для духовного опыта человечества.

Тенденции развития литературы и искусства на современном этапе. Судьбы реалистической традиции (Г. Владимов, Н. Коляда). Формирование новой художественной системы: постмодернизм в прозе, поэзии и драматургии, соц-арт, гиперреализм.

Тема 10. Дизайн – искусство современности

Дизайн: понятие и содержание термина: между ремеслом, проектированием и искусством. Взаимодействие технологии и художественного творчества как условие возникновения дизайна. Дизайн и техника: техника и проблема красоты. Эстетика вещи и картина мира.

Дизайн и проблемы стиля: модерн в архитектуре и дизайне. Дизайн в контексте авангардного искусства XX века: идеи футуризма, супрематизма, конструктивизма в дизайнерской практике начала XX века.

Художественные школы и организации как место творческих экспериментов в предметной среде: УНОВИС, ГИНХУК, «Баухауз», ВХУТЕМАС.

Разновидности дизайна: архитектурный дизайн, дизайн городской среды, дизайн интерьера, дизайн одежды, графический дизайн, веб-дизан.

Национальные модели дизайна: искусство, наука, технология и коммерция: проблемы соотношения эстетики и функционализма в разных национально-художественных системах.

Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: *устное собеседование*;
- при проведении занятий семинарского типа: *устное собеседование, доклад, письменная (контрольная) работа, эссе, групповая презентация, тестирование.*

Промежуточная аттестация проводится в форме **экзамена**.

Основная литература:

1. Григорян, М.Е. История искусств: конспект лекций – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – Ч. 1. – С. 5 - 26. : – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493053> – Текст : электронный.
2. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней : учеб. для вузов : [для подгот. бакалавров, для подгот. специалистов] / Т. В. Ильина ; С.-Петерб. гос. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с. : ил., [8] л. цв. Ил.
3. История искусств : учеб. пособие по направлению "Искусства и гуманитар. науки" / Г. А. Коробова [и др.] ; под науч. ред. Г. В. Драча, Т. С. Паниотовой. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 676 с.
4. История искусства : [12+] / И.Л. Бусева-Давыдова, Т.С. Воронина, Н.Ю. Золотова и др. ; отв. ред. Е.Д. Федотова. – Москва : Белый город, 2013. – Т. 2. – 545 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441776> . – Текст : электронный.
5. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн / Львова Е.П., Сарабьянов Д.В. и др. - СПб.: Питер, 2007. - С. 413 - 457.
6. Отургашева Н.В. История мировой литературы и искусства : практикум. Часть 1. – Новосибирск, СибАГС, 2009. – 252 с.
7. Салеев, В.А. Эстетика: краткий курс – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 160 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111938> – Текст : электронный.
8. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна : учебное пособие – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. – С. 8 - 75. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841> – Текст : электронный.