

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИШИТР

Сонькин Д.М.

«01»

09

2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРИЕМ 2020 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

История искусств и культура профессионального общения

Направление подготовки/ специальность	54.03.01 Дизайн		
Образовательная программа (направленность (профиль))	Промышленный дизайн		
Специализация	Промышленный дизайн		
Уровень образования	высшее образование - бакалавриат		
Курс	1	семестр	1,2
Трудоемкость в кредитах (зачетных единицах)	6		
Виды учебной деятельности	Временной ресурс		
Контактная (аудиторная) работа, ч	Лекции		40
	Практические занятия		64
	ВСЕГО		104
Самостоятельная работа, ч			112
ИТОГО, ч			216

Вид промежуточной
аттестации

экзамен

Обеспечивающее
подразделение

ОАР

Заведующий кафедрой -
руководитель отделения на
правах кафедры
Руководитель ООП
Преподаватель

Филипас А.А.

Вехтер Е.В.

Кухта М.С.

2020 г.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины История искусств и культура профессионального общения является формирование у обучающихся определенного ООП (п. 5. Общей характеристики ООП) состава компетенций для подготовки к профессиональной деятельности.

Код компетенции	Наименование компетенции	Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенций)	
		Код	Наименование
УК(У)-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке(-ах)	УК(У)-4.В1	Владеет основной страноведческой информацией о стране изучаемого языка
		УК(У)-4.У1	Умеет использовать коммуникативные стратегии, адекватные ситуациям общения
		УК(У)-4.31	Знает правила речевого этикета в зависимости от стиля и характера общения в социально-бытовой и академической сферах
ОПК(У)-1	Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	ОПК (У)-1.В4	Владеет системой знаний о закономерностях развития искусства, механизмах и способах регуляции художественной жизни
		ОПК (У)-1.У3	Умеет анализировать и критически оценивать опыт создания произведений искусства
		ОПК (У)-1.34	Знает общие тенденции развития изобразительного искусства
ОПК (У)-4	Способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании	ОПК (У)-4.В2	Владеет навыками искусствоведческого анализа; оценки адекватности решения дизайн-проекта потребностям заказчика и условиям рынка
		ОПК (У)-4.У2	Умеет анализировать объекты искусства, определять их эпохальную принадлежность; применять знания об истории искусства для решения профессиональных задач и создания оригинальных проектных решений, отвечающих требованиям заказчика
		ОПК (У)-4.32	Знает основы теории искусствознания, историю художественной культуры и искусств, шрифтового дизайна разных эпох, основных социо-культурных тенденций, формирующих характерные особенности определенной эпохи и специфические черты, обусловившие самобытность национальных культур
ОПК (У)-5	Способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин	ОПК (У)-5.В2	Владеет педагогическими навыками и основами культурных традиций включая культуру профессионального общения
		ОПК (У)-5.У2	Умеет преподавать художественные дисциплины во всем объеме истории искусств
		ОПК (У)-5.31	Знает характерные особенности искусства разных исторических эпох, периодизацию и основы методики преподавания этих дисциплин

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП

Дисциплина История искусств и культура профессионального общения относится к вариативной части модуля специализации Блока 1 учебного плана образовательной программы.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

После успешного освоения дисциплины История искусств и культура профессионального общения будут сформированы результаты обучения:

Планируемые результаты обучения по дисциплине		Компетенция
Код	Наименование	
РД-1	Осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке(-ах)	УК(У)-4
РД -2	Владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	ОПК(У)-1
РД -3	Применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании	ОПК (У)-4
РД - 4	Реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин	ОПК (У)-5

Оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в календарном рейтинг-плане дисциплины.

4. Структура и содержание дисциплины История искусств и культура профессионального общения

Основные виды учебной деятельности

Разделы дисциплины	Формируемый результат обучения по дисциплине	Виды учебной деятельности	Объем времени, ч.
Раздел 1. Введение в историю искусств. Искусство Древнего Мира.	РД -2	Лекции	8
		Практические занятия	10
		Самостоятельная работа	16
Раздел 2. Искусство Средних веков. Искусство Возрождения.	РД -3	Лекции	8
		Практические занятия	10
		Самостоятельная работа	16
Раздел 3. Древнерусское и русское искусство	РД -3	Лекции	4
		Практические занятия	10
		Самостоятельная работа	20
Раздел 4. Искусство Востока	РД -4	Лекции	4
		Практические занятия	10
		Самостоятельная работа	20
Раздел 5. Современное искусство	РД -4	Лекции	8
		Практические занятия	12
		Самостоятельная работа	20
Раздел 6. Основы делового этикета и профессионального общения	РД-1	Лекции	8
		Практические занятия	12
		Самостоятельная работа	20

Раздел 1. Введение в историю искусств. Искусство Древнего Мира.

Определение искусства. Природа и сущность искусства. Виды искусств. Целостность и структура художественного образа. Формообразующие факторы искусств. Система жанров. Категория стиля. Канон. Символ в искусстве. Смыслы и ценности искусства. Связи искусства с другими видами деятельности общества и человека. Искусствоведение как специальная наука об искусстве. Терминологический базис. Проблема генезиса искусства. Первобытный синкретический культурный комплекс. Функции и содержание первобытного искусства. Миф - ядро древней духовной культуры. Специфика мифологического мышления. Символизм и антропоморфизм мифа. Искусство каменного века. Эпоха палеолита. Рождение образа. Осознание общих принципов формообразования. Изображение человека в искусстве палеолита: связь с культом плодородия, идеей рода, материнства. Искусство мезолита. Сцены ритуального характера, композиции. "Условность" образа. Искусство неолита. Орнаментальный схематизм. Символ. Истоки пиктографии. Зарождение прикладного искусства. Стилистическая эволюция. Мегалитическая архитектура. Менгиры, дольмены, кромлехи. Культовые сооружения как древнейшие обсерватории. Стоунхендж. Эпоха железа. Искусство кельтов. Искусство скифов. "Звериный стиль". Декоративная стилизация. Зарождение прикладного искусства.

Темы лекций:

1. Введение в историю искусств
2. Искусство Древнего Мира

Темы практических занятий:

3. Введение в историю искусств
4. Искусство Древнего Мира

Раздел 2. Искусство Средних веков. Искусство Возрождения.

Исторические условия и мировоззренческие основания развития средневекового искусства. Основные идеи и образы средневекового искусства. Раскрытие внутреннего мира человека. Роль символического и религиозно-трансцендентного начала в средневековом искусстве. Народные истоки творчества. Связь с ремеслом. Романское искусство. Основные черты. Тератологический стиль. Архитектура - "проповедь в камне". Готическое искусство. Символика городского кафедрального собора. Скульптурный и рельефный декор соборов. Собор, как многоаспектный образ мира. Новое понимание человека и его места в мире, интерес к явлениям реальной жизни. Портретная скульптура. Витраж. Социально-политические, экономические и религиозно-философские причины становления и развития возрожденческого искусства. Влияние античности и средневековья. Утверждение "богоподобности" реального человека. Специфика жанра портрета. Эстетические идеалы Ренессанса. Возрождение в Италии. Дученто (проторенессанс): синтез традиции и новации. Преодоление бесплотности готических фигур, поиск новых средств художественной выразительности. Влияние учения св. Франциска на эстетическое мироощущение проторенессанса. Джотто. Симоне Мартини. Кватроченто (ранний ренессанс) - анализ, поиски, находки, свежесть мироощущения. Научность и рационализм художественных методов. Искусство, как "зеркало мира". Внешняя "трезвость" и внутренний "романтизм" раннего ренессанса. Чинквиченто (высокое Возрождение) - синтез, итог, умудренная зрелость, сосредоточенность на общем и главном. Леонардо да Винчи. Рафаэль. Микеланджело. Возрождение в Венеции. Причины. Отличительные черты. Основные

представители. Специфика художественного языка. Колористические новации. Светские темы в живописи. Развитие портретного жанра.

Темы лекций:

5. Искусство Средних веков
6. Искусство Возрождения

Темы практических занятий:

7. Искусство Средних веков
8. Искусство Возрождения

Раздел 3. Древнерусское и русское искусство
--

Истоки древнерусского искусства. Русификация византийского стиля под влиянием национальных особенностей, языческих обрядов и художественных традиций славян. Формирование самобытной архитектурной традиции: крестово-купольные белокаменные храмы, соборы, шатровые храмы, деревянное зодчество. Основные черты и особенности древнерусских храмов. Иконопись, как основная классическая форма средневекового искусства Руси. "Икона - умозрение в красках". Духовный смысл древнерусской иконы. Сложение иконографии. Канонизация изобразительного искусства. Выработка иконографических схем. Пространственно-временная организация иконописного пространства. Смыслы и символы иконы. Иконописные школы Древней Руси: псковская, новгородская, "северные письма", строгановская икона. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. Декоративно-прикладное искусство: народное, светское, культовое. Новое содержание русской исторической живописи - А. И. Иванов. Развитие портретной живописи: О.А.Кипренский, В. А. Тропинин. Жанровая живопись - А.Г.Венецианов. Пейзажная живопись: С.Ф. Щедрин. Творческие открытия И.К.Айвазовского. Мировоззренческие основания произведений А. Иванова. Критический реализм в русской живописи: П.А.Федотов. "Бунт четырнадцати": идейные истоки. Русские художники демократы. Обличительный характер живописных полотен: В.И. Якоби, И.М.Прянишников, Н.В.Неврев, В.В.Пукирев, В.Г.Перов. Товарищество передвижных художественных выставок. Цели и задачи. В.Н. Максимов, Г.Г.Мясоедов, В.Е.Маковский, Н.А.Ярошенко, И.Е. Репин, Развитие пейзажной живописи: А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, А.И.Куинджи, В.Д.Поленов, И.И.Левитан. Историческая живопись: Н.Н.Ге, В.И.Суриков, В.М.Васнецов.

Темы лекций:

9. Искусство Древней Руси
10. Русское искусство

Темы практических занятий:

11. Искусство Древней Руси
12. Русское искусство

Раздел 4. Искусство Востока

Генезис китайского искусства, причины традиционности китайской культуры. Символический характер искусства Древнего Китая. Мировоззренческие основания китайской живописи: концепция инь-ян, у-син. Даосизм и конфуцианство. Образ художника-мудреца: неразделимость духовного прозрения и творческого акта. Конфуцианские и даосские основания искусств. Искусство Китая как свидетельство духовного опыта и выражения основ духовной традиции. Принципы китайской живописи: взаимосвязь духа и материи, божественного и человеческого, личного и безличного, человека и природы. Стиль и его выражение: ци (дух и его плоды), цзы-жань (естественность), ли (всеобщие принципы),

гу-фа (костяк образа), цзин (время года), шэн-дун (движение жизни), би (кисть), мо (тушь). Пространственно-временная организация живописного произведения. Специфика жанров китайской живописи. Пейзаж "горы-воды" ("шань-шу"): выражение внутреннего состояния-настроения художника через внешние природные формы; объединение в пространстве картины противоборствующих сил, поддерживающих друг друга; принцип подвижного ракурса, принцип "трех глубин". Жанр "цветы и птицы": символический характер, отличие от европейского натюрморта. Жанр портрета - "живопись фигур": связь с природными ритмами, принципы портретной живописи.

Этапы становления японского искусства. Влияние религии синто и буддизма. Дзэнская эстетика. Принципы красоты: саби, ваби, сибуй, юген. Японский дом и сад, как зримое воплощение культа природы, образа мира в миниатюре, символическое пространство, отражающее гармонию и динамическое равновесие Вселенной. Ниша красоты - "токонама".

Философско-эстетические основания чайной церемонии: синтез архитектуры, живописи, поэзии, каллиграфии, садоводства, организации интерьера, связь с повседневным бытом, осмысленным и эстетически оформленным в виде ритуала. Горизонтальные и вертикальные свитки: макемоно и какемоно. Культовая скульптура. Японская живопись: доминантные черты, основные представители, направления, стили. Роль линии и пятна, декоративность, острота композиции. Декоративная керамика.

Темы лекций:

- 13. Искусство Китая
- 14. Искусство Японии

Темы практических занятий:

- 15. Искусство Китая
- 16. Искусство Японии

Раздел 5. Современное искусство
--

Тенденции развития современного искусства. Основные направления. "Стиль модерн", задачи и принципы. Национальная романтика, неоклассика, живописный реализм. Программа творчества Пабло Пикассо. Модернизм. Становление и задачи. Краткая характеристика направлений: фовизм, кубизм, экспрессионизм, сюрреализм, примитивизм. Характеристика творчества основных представителей современного искусства.

Темы лекций:

- 17. Тенденции развития современного искусства
- 18. Основные направления современного искусства

Темы практических занятий:

- 19. Тенденции развития современного искусства
- 20. Основные направления современного искусства

Раздел 6. Основы делового этикета и профессионального общения
--

Понятие этикета. Этика и этикет. Общение в сфере бизнеса Этика – система морально-нравственных норм, принятая в обществе. Этикет– совокупность принятых в обществе конкретных правил и законов поведения. Историко-культурный экскурс. Бизнес-этикет. Дресс-коды и имидж. Правила делового этикета. Основы профессионального общения.

Темы лекций:

- 21. Основы делового этикета
- 22. Профессиональное общение

Темы практических занятий:

23. Основы делового этикета

24. Профессиональное общение

5. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины История искусств и культура профессионального общения предусмотрена в следующих видах и формах:

- Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- Работа с теоретическими источниками (изучение теоретического материала, выполнение индивидуальных заданий и контролирующих мероприятий и др.);
- Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
- Поиск, анализ, структурирование информации;
- Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ;
- Подготовка к практическим занятиям;
- Подготовка к оценивающим мероприятиям.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины История искусств и культура профессионального общения

6.1. Учебно-методическое обеспечение

Основная литература:

1. Гнедич, П. П. История искусств : в 3 т. / П. П. Гнедич. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 1 : От древности до эпохи Возрождения — 2013. — 321 с. — Текст : электронный. // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/32034> (дата обращения: 10.04.2020). — Режим доступа: по подписке.
2. Сомов, А. И. История изящных искусств: Лекции профессора А. И. Сомова / А. И. Сомов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 238 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/32132> (дата обращения: 10.04.2020). — Режим доступа: по подписке.
3. Кухта, М. С. История искусств: учебник / М. С. Кухта; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). — 2-е изд. — Томск: Изд-во ТПУ, 2020. — Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. — URL: <https://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2020/m012.pdf> (дата обращения: 10.04.2020). — Текст : электронный.
4. Деловой этикет: учебное пособие / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт дистанционного образования (ИДО) ; сост. Т. Г. Трубоченко. — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — 227 с. — Текст : непосредственный. 15 экз.

Дополнительная литература:

1. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств Очерки : в 3 вып. / Н. А. Дмитриева. — 4-е изд., стереотип. — Москва: Искусство, 1986. Вып. 1: От древнейших времен по XVI век. — 1986. — 319 с. — URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DMITRIEVA_Nina_Aleksandrovna/Dmitrieva_N.A..html (дата обращения: 10.04.2020). — Текст : электронный. — Режим доступа: свободный.

2. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств: пер. с нем. / Кон-Винер. — Москва: Сварог и К, 2000. — 217 с.: ил. — URL: <https://b-ok.cc/book/2766479/36cb4e> (дата обращения: 10.04.2020). — Текст : электронный. — Режим доступа: свободный.
3. Всеобщая история искусств : в 6 т. — Москва : Искусство , 1956. Т. 6. Кн. 2 : Искусство 20 века . — 1966. — 948 с.: ил. — URL: https://vk.com/doc357374_303604214?hash=8cf05a3bfab130b839&dl=269e6a4d27928271d3 (дата обращения: 10.04.2020). — Текст : электронный. — Режим доступа: свободный.
4. Мириманов, В. Б. Первобытное и традиционное искусство / В. Б. Мириманов. — Москва: Искусство, 1973. — 319 с. — URL: <http://afroart.ru/books/malaya-istoriya-iskussv-mirimanov.pdf> (дата обращения: 10.04.2020). — Текст : электронный. — Режим доступа: свободный.
5. История искусств : учебное пособие / под ред. Г. В. Драча , Т. С. Паниотовой. — 3-е изд., стер. — Москва: КноРус, 2014. — 676 с. — Текст : непосредственный. 10 экз.
6. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник / Т. В. Ильина. — 4-е изд., стер. — Москва: Высшая школа, 2008. — 368 с.: ил. — Текст : непосредственный. 5 экз.
7. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство : учебник / Т. В. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Высшая школа, 2003. — 407 с.: ил. — Текст : непосредственный. 4 экз.
8. Культура и искусство : журнал / ООО НБ-Медиа. — Москва — Режим доступа: свободный. — URL: <https://nbpublish.com/camag/> (дата обращения: 10.04.2020). — Текст: электронный.

7.2 Информационное обеспечение

Internet-ресурсы (в т.ч. в среде LMS MOODLE и др. образовательные и библиотечные ресурсы):

1. Электронно-библиотечная система «Лань» - <https://e.lanbook.com/>
2. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - <https://urait.ru/>
3. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» - <https://new.znanium.com/>

Лицензионное программное обеспечение (в соответствии с **Перечнем лицензионного программного обеспечения ТПУ**):

Удаленный рабочий стол с программным обеспечением

<https://appserver01.main.tpu.ru/RDWeb/Pages/ru-RU/Default.aspx>;

7-Zip; Adobe Acrobat Reader DC; Adobe Flash Player; Far Manager; Google Chrome; Microsoft Office 2007 Standard Russian Academic; Zoom Zoom

Полный перечень лицензионного программного обеспечения находится по ссылке (сетевой ресурс var.tpu.ru.)

№	Наименование специальных помещений	Наименование оборудования
1.	Аудитория для проведения учебных занятий всех типов, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 634034 г. Томская область, Томск, Ленина проспект, д.2, 305	– Доска аудиторная настенная - 1 шт.; Комплект учебной мебели на 24 посадочных мест; – Компьютер - 1 шт.; Телевизор - 1 шт.

Рабочая программа составлена на основе Общей характеристики образовательной программы по направлению 54.03.01 Дизайн (приема 2020 г., очная форма обучения).

Разработчик:

Должность	Подпись	ФИО
Профессор ОАР		Кухта М.С.

Программа одобрена на заседании выпускающего Отделения автоматизации и робототехники ИШИТР (протокол от 01.09. 2020 г. № 4/а).

Заведующий кафедрой –
руководитель отделения на правах кафедры,
к.т.н, доцент

 /Филипас А.А./