

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»**

ФИЛИАЛ МГУ В Г. ГРОЗНОМ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Филиала – руководитель
образовательных программ

А.С. Воронцов

«_____» 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

Изобразительное искусство и фотография

Уровень высшего образования:
Бакалавриат

Направление подготовки

42.03.05 Медиакоммуникации

Направленность (профиль)/специализация образовательной программы
Общий

Форма обучения

Очная

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена в соответствии с самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом, утвержденным приказом МГУ от 29 декабря 2018 года № 1775 (в редакции приказов МГУ от 11 сентября 2019 года № 1109, от 10 июня 2021 года № 609, от 29 мая 2023 года № 700, 702, 703) для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации».

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Изобразительное искусство и фотография» являются получение студентами базовых знаний по основам теории и истории изобразительного искусства и фотографии, знакомство с основными направлениями и жанрами живописи и фото, развитие навыков интерпретации произведений живописи и фотографии и понимание их роли в истории искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Изобразительное искусство и фотография» относится к блоку «Язык и культура» базовой части ООП. Освоение дисциплины находится в тесной связи с такими разделами общенаучного блока, как философия, история России, социология, психология, поскольку художественная культура по самой своей природе многое заимствует у данных областей знания; используются знания дисциплин «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», «Мировая литература», и др.

Эта дисциплина изучает культурный план человека и условия его деятельности, давая новые методологические ресурсы. Теоретическая форма научного знания дает целостное представление о закономерностях и существенных связях с действительностью через практику. Теория искусства дается как система основных идей изучения истории и теории на основе таких категорий как художественный образ, стиль, ансамбль, объем, фактура, пропорция, синтез, композиция, цвет, ритм, форма и содержание, то есть включает в себя совокупность исторических методов изучения искусства.

Студент, приступающий к освоению дисциплины, должен обладать основными знаниями в сфере истории, общими знаниями в области культуры и искусства, иметь представление о периодизации, уметь анализировать произведение на уровне ОПОП бакалавриата, владеть основными навыками практической работы в медиа на уровне полученных во время практики.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций по ОС МГУ:

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. (УК-11);
- Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов (ОПК-3);
- Способен распространять общечеловеческие ценности с помощью мультимедийного контента (ПК-7).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать: Основную периодизацию искусства, фундаментальные принципы художественного видения действительности в изобразительном искусстве и фотографии, теорию информационного поиска в данной сфере, типологию медиа, уделяющих внимание художественной культуре;

Уметь: интерпретировать живописное произведение и фотографию, дать описание и анализ любому произведению искусства, применять полученные знания в практической и профессиональной деятельности, понимать закономерности построения художественного мира в произведениях изобразительного искусства и фотографии, применять полученные знания в практической деятельности, т.е. при создании медиакоммуникационного проекта, как в прямом виде (для анализа визуального произведения в рамках профессиональной деятельности), так и в опосредованном (использование теоретических концепций по аналогии);

Владеть: набором теоретических понятий и терминов искусствознания в их логической взаимосвязи и на этой базе навыками углубленного анализа визуального произведения; концепцией развития теории искусства и возможностью оперировать аппаратом средств для претворения этих навыков в медиакоммуникационных проектах.

4. Структура и содержание дисциплины – Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов, лекции - 32 часа, самостоятельная работа - 40 часов.

4.1. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	СРС	
1	Введение в искусствознание	4	1	2	2	
2	Основные системы построения пространства на плоскости	4	2-3	4	2	
3	Знакомство с основами композиции и принципами анализа произведений изобразительного искусства	4	4-5	4	6 Самостоятельн ое посещение экспозиции ГМИИ им Пушкина	
4	Понятие стиля в изобразительном искусстве	4	6-7	4	4	Самостоятельная работа по анализу композиции
5	Разрушение стилевых тенденций, понятие течений и направлений в	4	8	2	2	

	изобразительном искусстве					
6	Возникновение фотографии и ее влияние на живопись	4	9	2	2	
7	От рубежа XIX-XX веков до авангарда начала XX века. Роль фотографии в авангардных течениях.	4	10-11	4	6 Самостоятельное посещение экспозиции Третьяковской галереи	
8	Плакат и фотография в русском авангарде 1920-х	4	12	2	4	
9	Крупнейшие художественные явления и имена в искусстве 20 века. Основные направления в искусстве 20 века	4	13-14	4	4	
10	Художественные течения XX века, базирующиеся на эстетике фотографии, рекламы и плаката. На стыке живописи и фотографии.	4	15	2	6 Самостоятельное посещение фотографических галерей, авторскихотовыставок	Зачет
11	Использование изо и фото в печатных изданиях от модернизма до метамодернизма	4	16	2	2	

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Введение в искусствознание	Классификация искусства. Понятие монументального и станкового искусства. Виды и жанры изобразительного искусства.
2	Основные системы построения пространства на плоскости	Система Древнего Египта – отсутствие передачи пространства на плоскости. Античность – прямая перспектива со множеством точек схода. Средние века – обратная перспектива. Эпоха Возрождения – прямая линейная перспектива с одной точкой схода, световоздушная перспектива.
3	Знакомство с основами композиции и принципами анализа произведений	Основные закономерности в построении композиций в живописи: типы формата и значение выбора формата произведения;

	изобразительного искусства	типы фона; значение линии горизонта; особенности основных композиционных осей; точка зрения и ракурс; ритмическая организация композиции.
4	Понятие стиля в изобразительном искусстве	Основные стили в изобразительном искусстве от проторенессанса до ампира.
5	Разрушение стилевых тенденций, понятие течений и направлений в изобразительном искусстве	Романтизм, реализм, импрессионизм и постимпрессионизм как ведущие тенденции в искусстве XIX века.
6	Возникновение фотографии и её влияние на живопись	Предчувствие фотографии. Первые снимки – результат сотрудничества ученого и художника. Фотография – конкурент портретного жанра. Различная роль фотографии в работе художников XIX века: Д.Г. Россетти, Ж. Энгр, Э. Дега, И. Репин
7	От рубежа XIX-XX веков до авангарда начала XX века. Роль фотографии в авангардных течениях.	Переосмысление роли искусства в обществе и его задач. Основные художественные течения – символизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм. Фотография в футуризме и дадаизме. Ман Рэй – художник и фотограф
8	Плакат и фотография в русском авангарде 1920-х годов	Язык плаката. Г. Клуцис, Эль Лисицкий. А. Родченко – художник и фотограф. Фотомонтаж.
9	Крупнейшие художественные явления и имена в искусстве 20 века. Основные направления в искусстве 20 века Фотография в акциях концептуалистов.	Проблемы формирования нового художественного языка и знаковых систем в искусстве XX века. Супрематизм, абстрактный экспрессионизм, конструктивизм, сюрреализм, концептуализм.
10	Художественные течения XX века, базирующиеся на эстетике фотографии, рекламы и плаката. На стыке живописи и фотографии.	Поп-арт, фотorealism. Художники, работающие в смешанной технике на стыке живописи и фотографии - Герхард Рихтер, Константин Худяков, Владимир Дубосарский.
11	Использование изо и фото в печатных изданиях от модернизма до метамодернизма	Футуристическая книга, журнальная графика, современные тенденции применения фото в печатных изданиях.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

В процессе занятий по дисциплине «Изобразительное искусство и фотография» используются компьютерные наборы иллюстраций и презентаций, подготовленные преподавателями. Студенты имеют доступ к материалу, подготовленному для их занятий (в режиме онлайн). В программу включены аналитические семинары после выставки/музея. Самостоятельная работа студентов также предусматривает посещение выставок классического и современного искусства, фотовыставки, работу с интернетом и занятия в библиотеках.

**6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.**

Студенты должны выполнять письменные работы, в которых отрабатываются навыки описания и анализа произведений изобразительного искусства. Формы работы – описание и анализ произведений, создание «ленты» (подбор иллюстраций по периодизации, в котором на примере одного произведения раскрываются основные черты стиля или художественного направления). По большинству предметов существует серьезная литература и учебно-методическое обеспечение, а также учебные пособия. Предусматриваются формальные и неформальные консультации с преподавателями как лично, так и в режиме онлайн.

**Темы для письменных контрольных работ по анализу композиции
произведения живописи**

1. Свободный выбор произведения живописи XV-XIX веков
2. Джотто. Поцелуй Иуды. Фреска капеллы дель Арена в Падуе, 1305
3. Мазаччо. Троица. Фреска в соборе Санта Мария Новелла во Флоренции. 1425-27
4. Пьеро делла Франческа. Бичевание Христа 1455-60
5. Сандро Боттичелли. Весна. 1482
6. Сандро Боттичелли «Юдифь» (1472) и Джорджоне «Юдифь» (1504) - сравнительный композиционный анализ.
7. Питер Брейгель Старший. 1559
8. Иероним Босх. Корабль дураков (1495-1500)
9. Рафаэль Санти. Мадонна в кресле. 1513-1514
10. Верmeer Дельфтский. Аллегория живописи. 1673
11. Рембрандт. Еврейская невеста 1665
12. Веласкес. Пряхи. 1657
13. Антуан Ватто. Жиль. 1717-1718
14. Дмитрий Левицкий. Портрет Демидова. 1773
15. Франциско Гойя. Портрет семьи короля Карла IV. 1801
16. Теодор Жерико. Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку. 1812
17. Эжен Делакруа. Резня на Хиосе. 1824
18. Карл Брюллов. Гадающая Светлана. 1836
19. Александр Иванов. Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора. 1824
20. Павел Федотов. Завтрак аристократа. 1849-1850
21. Илья Репин. Заседание Государственного совета. 1903
22. Густав Курбе. Мастерская художника. 1855
23. Василий Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881
24. Василий Верещагин. Панихида по павшим воинам. После 1879
25. Огюст Ренуар. Зонтики. 1886
26. Эдуард Манэ. «Завтрак на траве» (1863) и Джорджоне «Сельский концерт» (1509) – сравнительный анализ композиции
27. Эдуард Манэ. Олимпия. 1885
28. Ван Гог. Ночная терраса кафе в Арле. 1888
29. Поль Гоген. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? 1897
30. Поль Сезанн. Пьеро и Арлекин. 1888-1890
31. Гюстав Моро. Саломея, танцующая перед Иродом. 1876
32. Пьер Пюви де Шаванн. Священная роща. 1884-1889

33. Густав Климт. Аллея в Шлосс Каммер Парке. 1912
34. Михаил Врубель. Принцесса Грёза. 1896
35. Константин Сомов. Вечер. 1900-1902
36. Александр Бенуа. Аполлон и Дафна. 1908
37. Илья Mashков. Автопортрет и портрет Петра Кончаловского. 1910
38. Петр Кончаловский. Семейный портрет (сиенский). 1912
39. Роберт Фальк. Красная мебель. 1924
40. Михаил Ларионов. Отдыхающий солдат. 1911
41. Аристарх Лентулов. Храм Василия Блаженного. 1913
42. Казимир Малевич. Два крестьянина на фоне полей. 1930
43. Анри Матисс. Семейный портрет. 1911
44. Марк Шагал. Я и деревня. 1911
45. Джорджо де Кирико. Красная башня. 1913
46. Пабло Пикассо. Три музыканта. 1921
47. Пабло Пикассо. Патриотическая композиция. 1947
48. Сальвадор Дали. Галлюцинация. Шесть явлений Ленина на клавиатуре рояля. 1931
49. Рене Магритт. Условия человеческого существования. 1935
50. Свободный выбор произведения живописи XX-XXI

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

a) основная литература:

1. Электронное учебное пособие «Краткая история искусства» [iskusstvu.ru>electronnoe_uchebnoe_posobie](http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie)
2. Рудольф Архейм. ИСКУССТВО и визуальное восприятие soul-foto.ru>...Архейм....и визуальное восприятие...
3. Б.Р.Виппер. Введение в историческое изучение искусства. lib.ru>Учебники>Б.Р.Виппер
4. Генрих Вельфлин. Основные понятия истории искусств. [litmir.me>bd/?b=556010&p=1](http://litmir.me/bd/?b=556010&p=1)
5. Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения. М., 2006. [https://dl.booksee.org/genesis/719000/73b7ee44d750a708048feefbc0a47f3b/_as/\[Kanten_Bazhak\]_Istoriya_fotografii._Vozniknovenie\(BookSee.org\).pdf](https://dl.booksee.org/genesis/719000/73b7ee44d750a708048feefbc0a47f3b/_as/[Kanten_Bazhak]_Istoriya_fotografii._Vozniknovenie(BookSee.org).pdf)
6. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда bookscafe.net>...turchin_v-po_labirintam_avangarda...
7. Стили и направления в искусстве [vertex-art.ru>statyi/stili...napravleniya-zhivopisi](http://vertex-art.ru/statyi/stili...napravleniya-zhivopisi)
8. Вальтер Б. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости [rulit.me>...proizvedenie...v-erohu...vosproizvodimosti...](http://rulit.me...proizvedenie...v-erohu...vosproizvodimosti...)

б) дополнительная литература:

1. Алленов М.М., Еванголова О.С., Лившиц Л.И. Русское искусство 10- начала 20 века;
2. Басин Е. Я. Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-эстетической мысли). СПб, 2015
3. Гомперц Уилл. Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси. М., 2018
4. Герман М. Модернизм: Искусство первой половины XX века. СПБ, 2018
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства в 3 томах
6. Даниэль С. Картина классической эпохи. М., 1986
7. История фотографии с 1839 года до наших дней. М., 2010.

8. Мочалов Л. Пространство мира и пространство картины. М., 1983
9. Ревалд Дж. История импрессионизма. Постимпрессионизма. М., 2011
10. Юшкова О. Станция без остановки. Русский авангард 1910-20-х годов. М., 2008

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Rambler, Yandex, VK.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Для освоения дисциплины требуется свободный доступ к сети Интернет, а также:
- А. Помещения: аудитория для проведения лекционных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации;
 - Б. Оборудование: наборы ученической мебели, рабочее место преподавателя, ученическая доска, компьютер, проектор, экран, доска интерактивная.

Разработчики:

Доцент кафедры литературно-художественной критики и публицистики Юшкова Ольга Артуровна, факультет журналистики МГУ.