

**АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

Программы среднего профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной
и воспитательной
работе _____

Е.В. Горбылева

« _____ » _____ 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании ПЦК:

Зав. ПЦК _____ / Захаренкова О.Э.

Протокол № _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.

О.В. Белкина

Художественные традиции Смоленщины

**Рабочая программа дисциплины для обучающихся
по специальности 54.02.05 Живопись (по видам),
виду: Станковая живопись; форме обучения: очной**

Смоленск
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины МДК.02.05 «Художественные традиции Смоленщины» являются:

- дать представление об искусстве как одной из форм общественного сознания;
- показать неразрывную связь художественных традиций Смоленщины с художественными традициями России и мирового искусства;
- раскрыть историю развития художественных традиций Смоленщины, влияние исторических процессов и событий на искусство;
- соединить характеристику эпохи и стиля с конкретным анализом произведения;
- на основе художественных традиций Смоленщины показать единство национального, всемирно-исторического, общечеловеческого.
- сформировать знания об основных стилях искусства и материальной культуры Смоленщины, основных произведений искусства и крупнейших культурных комплексах.
- сформировать знания о крупнейших художниках Смоленщины, крупнейших деятелях в области культуры и искусства, известных земляках;
- раскрыть своеобразие художественных традиций Смоленщины;
- выявить роль и место художественных традиций Смоленщины в МХК.

Задачи курса:

Основными задачами курса является формирование у студентов знания:

- особенностей художественных традиций Смоленщины;
- основных художественных процессов, стилей и направлений, крупнейшие произведения искусства Смоленщины;
- сущность и специфику искусства, закономерности его исторического развития;
- роль и место художественных традиций Смоленщины в искусстве России, их тесную взаимосвязь и преемственность.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ

Дисциплина МДК.02.05 «Художественные традиции Смоленщины» по учебному плану является дисциплиной вариативной частью цикла.

Дисциплина «Художественные традиции Смоленщины» является дисциплиной, интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках краеведения, истории и изобразительного искусства. А также использует знания полученные при изучении таких дисциплин, как история искусств, композиция и анализ произведений изобразительного искусства. Она не только знакомит студентов с культурой и искусством родного края, формирует любовь и уважение к художественным традициям своего края, но обуславливает востребованность знаний из названных дисциплин, через любовь к своей малой Родине учит любви к Родине большой.

Предмет «Художественные традиции Смоленщины» является важной составляющей частью современного гуманитарного образования специалистов любого профиля. Изучение данного предмета способствует формированию эстетически развитого члена современного общества, что составляет неотъемлемую часть комплексной задачи образования, способствует развитию устойчивой потребности к эстетическому самовоспитанию. В контексте возрождения русской национальной идеи, росте самосознания нации, возвращения интереса к корням представляется необходимым формировать у студента устойчивые знания художественных традиций и особенностей искусства родного региона. Художественные традиции Смоленщины являются одними из

самых богатых по стилистическим особенностям, разнообразным по сохранившимся памятникам среди Центрального региона. Знание искусства малой Родины позволяет не только расширить кругозор студентов, привить им положительную социальную установку на творчество, но и позволить гордиться искусством родного края, показать преемственность художественных традиций, раскрыть необходимость твердого знания, а главное, использования в современном творчестве традиций прошлого, что немаловажно в современный период развития искусства. Глубокое изучение памятников родного искусства как современного, так и прошлых веков способствует формированию личности человека-гражданина, патриотическому воспитанию. Знакомство с основными стилями искусства современной Смоленщины позволяет выявить приоритеты последующего самостоятельного художественного творчества, развивает креативные способности личности, формирует более индивидуальный подход к творческому процессу, позволяет найти свое место в современной художественной жизни области. Изучение предмета способствует формированию эстетического вкуса учащихся, развитию мышления, воображения, творческого подхода, эстетического отношения к действительности.

Обучение ведется, исходя из основных принципов дидактики. Предлагаемая структура изучения дисциплины основывается на принципе доступности, наглядности, систематичности и последовательности в обучении и более подробно рассматривается в разделе «Содержание учебной дисциплины».

Для успешного и осознанного освоения дисциплины «Художественные традиции Смоленщины» необходимы сформированные знания студентов в области истории и истории России (при изучении дисциплины «Художественные традиции Смоленщины» раскрывается логическая взаимосвязь изобразительного и неизобразительного искусства изучаемого периода с социально-экономическим положением страны, историческими реалиями, крупнейшими политическими событиями, самыми значительными историческими лицами той эпохи как России, так и других стран). Изучение дисциплины «Художественные традиции Смоленщины» должно проходить совместно с изучением таких дисциплин, как «История искусств», «История мировой культуры», «Рисунок», «Живопись», «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства». Данные дисциплины являются родственными, рассматривают общие понятия стилей искусства, раскрывают тот или иной период в развитии мирового искусства с разных сторон.

При преподавании дисциплины учитываются:

1. Основная цель комплексной задачи современного гуманистического образования – формирование эстетически развитого члена современного общества, обладающего устойчивой потребностью к эстетическому самовоспитанию.
2. Основная задача современного ФГОС третьего поколения – формирование всесторонней развитой личности, максимально конкурентноспособной в условиях современного рынка труда
3. Задача формирования эстетического вкуса и отношения к действительности, развития мышления, воображения, расширения кругозора, выработки положительной социальной установки на творчество, формирования готовности к творчеству и понимание социальной ответственности художника-творца.
4. Задача формирования толерантной личности на примере знакомства с крупнейшими образцами художественной культуры Смоленщины, особенностями искусства, культуры, религии.
5. Главная цель освоения дисциплины – формирование устойчивых знаний и интереса к художественным традициям Смоленщины.

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются:

1. В будущей преподавательской и воспитательной деятельности
2. В индивидуальной творческой деятельности
3. При работе в смежных областях деятельности, связанных с искусством: искусствоведение, выставочная и галерейная деятельность, работа экскурсоводом, сотрудником сферы рекреации, художественных магазинов, музеев, галерей и т.д.
4. При реализации потребности в эстетическом саморазвитии и самовоспитании.
5. При соотношении полученные теоретических знаний с практикой определения стилистической принадлежности произведений искусства и культуры разных эпох и направлений не только Смоленщины, но и других областей России.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.02.05 «Художественные традиции Смоленщины»

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

По окончании обучения студент должен

Уметь

- анализировать произведения искусства Смоленщины;
- различать основные стили и направления живописи, скульптуры и архитектуры Смоленщины;
- определять особенности художественных традиций той или иной эпохи

Владеть знаниями

- о художественных традициях культуры каменного века
- об особенностях художественной культуры бронзового века
- о художественной культуре балтов
- о традициях протославянской художественной культуры
- о славянском периоде в развитии художественных традиций и его последующем влиянии на художественные традиции позднейших времен
- о средневековом искусстве Смоленщины
- о художественных традициях XVII – XVIII веков
- о художественных традициях XIX века и предреволюционных лет
- периода революции и гражданской войны, советском периоде развития художественных традиций
- об основных стилистических особенностях современной живописи, о закономерностях современного художественного рынка.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (РАБОЧЕЙ) ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практ.зан.	Самост. работа	
1	Художественные традиции Древнего мира	4	24	4	8	К.р.
2	Художественная культура средневековой Смоленщины	4-5	24	6	12	К.р.
3	Художественная культура Смоленщины Нового и новейшего времени	5-7	74	12	84	К.р., диф. зачет

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по перечисленным специальностям реализация компетентного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В процессе подготовки специалистов используются следующие образовательные технологии:

Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими.

Самостоятельное изучение литературы, применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации.

Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных практических умений при проведении экспериментальных исследований, обеспечивающих возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.

Используется анализ, сравнение техник живописи, выбор метода, в зависимости от объекта исследования.

Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения.

Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучающихся, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном процессе. Во всех аудиторных занятиях сочетают образовательную, воспитательную, практическую и методическую функции.

В учебном процессе используются как традиционные формы работы – лекции и семинары, так и инновационные образовательные технологии: презентации, мини-конференции, работа в малых группах, индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ; подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций.

Используются следующие типы лекций:

Вводная лекция – лекционное занятие, предназначенное для создания общего впечатления о дисциплине или периоде развития отечественной культуры. На занятии до сведения обучающегося доводятся основные вопросы дисциплины, показывается ее роль и место в соответствующей области знаний, определяется значение дисциплины для формирования общих и профессиональных компетенций.

Модульная лекция – лекционное занятие, предназначенное для овладения учащимися знаниями теоретического характера в рамках материала модуля.

Тьюторинг – лекционное занятие консультативного характера, на котором раскрываются основные вопросы подготовки к самостоятельной работе, тематической контрольной работе, а также промежуточной и итоговой аттестации.

Также в качестве инновационных учебных технологий при изучении дисциплины могут быть применены: лекция-визуализация, проблемная лекция, разыгрывание ролей, дебаты, мастер-класс, активизация творческой деятельности, деловая учебная игра, метод малых групп, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная технология.

Таким образом в качестве инновационных методов преподавания нового материала и контроля за усвоением материала используются:

Коллективный тренинг – коллективное занятие по заранее разработанному сценарию с использованием активных методов обучения: ролевая игра, круглый стол, дискуссия.

Мониторинг работы с текстами – проверка результатов выполнения заданий для самостоятельной работы обучающихся, содержащихся в тетрадях, ведущихся по данной дисциплине. В процессе проверки выявляется умение обучающихся структурировать и анализировать содержание учебника, составлять тезисы, конспекты, логические схемы, фиксируются результаты заучивания основных терминов и понятий, фактов, персоналий и дат.

Модульное тестирование – контрольное мероприятие по содержанию каждого раздела дисциплины, реализующее неотсроченный контроль знаний по разделу. Может проводиться с использованием компьютерных систем.

Предэкзаменационное тестирование – контрольное мероприятие, цель которого состоит в выявлении неосвоенных и плохо освоенных вопросов дисциплины перед проведением экзамена.

При изучении данных тем и разделов применяются следующие виды учебной работы:

Интерактивные формы: семинары (традиционные, дискуссии, ролевые игры, обсуждение результатов выполнения студенческих работ (докладов, сообщений), мини-конференции, работа в малых группах, индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностями контингента обучающихся и содержанием конкретной дисциплины, и составляет не менее 40% аудиторных занятий.

№	Название темы	Вид занятия	Объем работы, час
1	Смоленские дворянские усадьбы	Дискуссия, ролевая игра	2
2	Культура Смоленщины XIX в	Мини-конференция	6
3	Культурно-эстетические и художественные традиции Талашкино	Мини-конференция, дискуссия	1
4	Культура Смоленщины периода революции и 30-х гг XX в.	анализ и обсуждение самостоятельных работ	2
5	Художественные традиции Смоленщины периода Вов и послевоенных лет	анализ и обсуждение самостоятельных работ	2
6	Культура и художественные традиции Смоленщины 50-60-х гг XX в.	анализ и обсуждение самостоятельных работ	2
7	Культура и художественные традиции Смоленщины 70-80-х гг XX в.	анализ и обсуждение самостоятельных работ	2
8	Художественная культура Смоленщины на современном этапе	анализ и обсуждение самостоятельных работ	2

6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Объем АЗ, ч			Объем СР, час
		<u>Л</u>	<u>ПЗ</u>	<u>СЗ</u>	

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Объем АЗ, ч			Объем СР, час
Семестр 4					
Раздел 1 Художественные традиции Древнего мира					
1	Введение. Географической и политическое положение Смоленщины	3			
2	Культура Смоленщины каменного века	3	2		
3	Культура Смоленщины бронзового века	3			
4	Культура Смоленщины железного века	3	2		4
5	Протославянская художественная культура	4			
6	Художественные традиции древних славян	5			
7	Комплекс Гнездовских курганов	3	2		4
Раздел 2 Художественная культура средневековой Смоленщины					
8	Художественные традиции Смоленщины X-XI вв.	2			
9	Художественные традиции Смоленщины XII в.	4	2		4
Семестр 5					
10	Смоленщина в составе ВКЛР	3			
11	Смоленщина в составе Московского княжества	3			
12	Смоленская крепостная стена	4	2		4
13	Художественная культура Смоленщины периода польского нашествия	2			
14	Художественные традиции Смоленщины XVII в.	6	2		4
Раздел 3 Художественная культура Смоленщины Нового и новейшего времени					
15	Культура Смоленщины XVIII в.	10			
16	Смоленские дворянские усадьбы	2	2		4
Семестр 5					
17	Культура Смоленщины XIX в.	10	2		12
19	Культура Смоленщины периода революции и 30-х гг XX в.	10			12
20	Художественные традиции Смоленщины периода Вов и послевоенных лет	8	2		14
Семестр 6					
21	Культура и художественные традиции Смоленщины 50-60-х гг XX в.	10	2		14
22	Культура и художественные традиции Смоленщины 70-80-х гг XX в.	10			14
23	Художественная культура Смоленщины на современном этапе	4	2		14

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При изучении данных тем и разделов применяются следующие виды учебной работы: **лекции** (вводная, мотивационная, подготовительная, установочная, междисциплинарная).

практические занятия (контрольные работы, подготовка докладов, встречи с представителями учреждений культуры (выставочных центров, музеев, галерей, крупнейшими художниками, скульпторами, деятелями культуры и т.д.).

самостоятельная работа студентов (с учебно-методическим пособием преподавателя, со специальной литературой по предмету, анализ визуального ряда (репродукций, произведений живописи, графики и скульптуры, находящихся в музеях города), написание эссе).

рефераты.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 1. Художественные традиции Древнего мира.

Тема 1. Введение. Географическое и политическое положение Смоленщины.

Содержание учебного материала:

Смоленск и Смоленская область. Основные особенности географического, политического и экономического положения с древности до наших дней. Влияние данных особенностей на формирование художественных традиций. Краткая историческая справка. Версии происхождения названия Смоленск. Основные общие черты смоленской художественной культуры. Древнейшие корни смоленских художественных традиций. Понятие "культура" и "художественные традиции". Их характеристика. Роль и место смоленских художественных традиций в контексте общероссийского и общемирового искусства. Традиции и преемственность, схожесть и своеобразие.

Тема 2. Культура Смоленщины каменного века

Содержание учебного материала:

Основные географические и климатические особенности Смоленщины каменного века. Появление первых стоянок. Культура Смоленщины периода палеолита. Ее схожесть с мировой культурой данного периода и своеобразие, обусловленное климатическими особенностями. Особенности расселения первобытнообщинных племен.

Художественная культура Смоленщины периода мезолита и неолита. Локализация, своеобразие, появление первых поселений. Распространение стоянок и поселений.

Верхнеднепровская (ямочно-гребенчатая) художественная культура, ее особенности. Своеобразие ДПИ данного периода.

Тема 3. Культура Смоленщины бронзового века

Содержание учебного материала:

Эволюция художественных традиций Смоленщины в бронзовом веке. Приход угоро-финских и индоевропейских племен. Климатические и социальные изменения, произошедшие на Смоленщине в период появления меди.

Культура племени шаровидных амфор. Особенности архитектуры и ДПИ. Появление скотоводства и земледелия.

Среднеднепровская художественная культура. Появление новых племен. Особенности родового строя, поселений, социальные особенности, вызванные появлением бронзовых орудий труда. Особенности ДПИ.

Тема 4. Культура Смоленщины железного века

Содержание учебного материала:

Климатические изменения, произошедшие на территории Смоленщины в данный период. Формирование нового типа днепро-двинской (балтской) художественной культуры в связи с появлением нового материала – железа. Особенности родового строя, землепользования, быта, религии, основные занятия населения.

Особенности архитектуры, ДПИ, культуры балтских племен.

Тема 5. Протославянская художественная культура

Появление на территории Смоленщины новых племен – протославянских – вследствие Великого переселения народов. Формирование культуры нового типа.

Формирование первых поселений на территории Смоленской области, их характер, отличия, основные черты. Особенности быта протославянских племен. Источники информации о художественных традициях. Основные типы захоронений зарубинецкой художественной культуры, «поля погребений». Декоративно-прикладное искусство, особенности архитектуры. Сложение исконной смоленской орнаменталистики.

Тушемлинская художественная культура. История открытия, происхождения названия. Основные занятия, особенности землепользования и общие особенности культуры. Климатические и политические особенности, приведшие к появлению поселений нового типа и особых укреплений нового типа. Отличия захоронений. Особенности ДПИ.

Тема 6. Художественные традиции древних славян

Содержание учебного материала:

Основные политические, экономические и религиозные особенности культуры древних славян. Формирование кривичского союза, его особенности. Источники информации о художественных традициях данного периода.

Особенности религиозных верований славян и их влияние на художественную культуру. Специфика славянской культуры на территории Смоленщины. Основные особенности славянских поселений. Постепенное формирование городов и его причины. Виды славянских поселений. Основные особенности жилой архитектуры славян. Типы жилых построек, их характер, состав, эволюция, основные строительные материалы и характер их использования. Особенности интерьера славянских домов, связанные с климатическими особенностями Смоленщины и религией.

Декоративно-прикладное искусство славян на территории смоленского края. Его особенности, виды и специфика. Ювелирное искусство, оружейное искусство, ткачество, вышивка (ее обереговый характер, основные типы вышивки), этнографический характер одежды. Гончарное искусство. Изменение социального уклада, появление знати.

Погребальная архитектура древних славян. Длинные курганы.

Тема 7. Комплекс Гнездовских курганов

Комплекс гнездовских курганов. Его состав, количество, особенности курганных групп. Теории локализации Смоленска. Основные типы славянских захоронений, их эволюция. Постепенный распад родоплеменного строя, появление частной собственности и ее влияние на изменение типов захоронений. Виды курганов, их архитектурные особенности. Меморативные курганы. Предметное наполнение курганов, виды погребальных предметов, типы керамики.

История изучения Гнездовских курганов, Гнездовский комплекс в настоящее время.

Раздел 2. Художественная культура средневековой Смоленщины

Тема 8. Художественные традиции Смоленщины X-XI вв.

Содержание учебного материала:

Изменения архитектуры, связанные с изменением строя, появление детинца. Изменение характера города. Формирование типичного городского поселения и городских художественных традиций. Выделение посада. Особенности городской архитектуры. Изменение художественных традиций с крещением Смоленска. Появление строительства из плинфы, появление первых церквей. Общий характер раннехристианского смоленского зодчества. Характеристика отдельных построек. Влияние смены религии на изобразительные традиции. Смоленская архитектура X – XI веков. Самостоятельность и независимость

Смоленска в данный период. Тесные торговые связи. Синтез с северными и южными культурными традициями.

Тема 9. Художественные традиции Смоленщины XII в.

Содержание учебного материала:

Расцвет смоленского искусства в XII веке. Особенности княжеской власти в Смоленске, краткая характеристика наиболее выдающихся смоленских князей XII века. Рост грамотности населения. Увеличение строительства. 2 типа архитектурных традиций. Формирование смоленской архитектурной школы. Своеобразие смоленской архитектурной школы по сравнению с другими русскими княжествами. Ее основные особенности. Сложение своеобразного башенного типа церкви. Характеристика крупнейших памятников архитектуры Смоленска и области XII века.

Основные особенности смоленской живописи названного периода. Появление и развитие монументальной живописи. Основные черты живописных традиций Смоленска XII века. Два типа смоленских росписей. Смоленская книжная миниатюра.

Тема 10. Смоленщина в составе ВКЛР.

Содержание учебного материала:

Упадок художественных традиций Смоленщины в XIII веке. Политические и социальные причины, его обусловившие. Монголо-татарское и литовское нашествие. Постепенное присоединение Смоленска к ВКЛ.

Основные особенности культуры и художественных традиций Смоленска данного периода. Изменения градостроительной и жилой архитектуры.

Тема 11. Смоленщина в составе Московского княжества

Содержание учебного материала:

Завоевание Смоленска московскими войсками. Социальные, политические и культурные изменения, произошедшие на Смоленщине после присоединения к Московскому княжеству. Упадок Смоленска.

Изменение градостроительной, жилой и храмовой архитектуры. Появление общегосударственного типа построек. Возведение Святотроицкого Болдина монастыря. Основные особенности монастырских комплексов данного периода. Оживление строительства в XV в (перестройка некоторых монастырей и соборов). Обновление и рост города после присоединения к Москве.

Тема 12. Смоленская крепостная стена

Содержание учебного материала:

Постройка смоленской крепостной стены. Ее архитектурные и оборонительные особенности, характер, новаторство, история создания. Загадка личности Федора Коня.

Тема 13. Художественная культура Смоленщины периода польского нашествия

Содержание учебного материала:

Оккупация Смоленска польскими войсками. Основные особенности смоленской архитектуры названного периода. Характеристика строительства данного периода и известных на данный момент произведений архитектуры эпохи польского католицизма – первый готический костел, кирха, иезуитская школа, здания гражданского назначения. Ослабление традиций православной культуры. Общий упадок в области искусства.

Тема 14. Художественные традиции Смоленщины XVII века

Содержание учебного материала:

Окончательный переход Смоленска в состав Русского государства. Основные особенности областной архитектуры Смоленска. Краткая характеристика крупнейших памятников.

Основные особенности смоленской архитектуры XVII века. Дальнейшее оживление строительства. Спад значения Смоленска, как оборонительного центра, и произошедшие вследствие этого изменения в смоленском зодчестве. Расцвет гражданской архитектуры, краткая характеристика известных гражданских построек – государева двора и т.д. Изменение плана города.

Крупнейшие смоленские храмовые комплексы. Возведение комплекса построек Соборного холма. Характеристика основных храмов и построек вспомогательного назначения. Увеличение строительства монастырей и храмов. Основные особенности смоленских монастырей данного периода. Краткая характеристика примеров монастырского зодчества (Вознесенский и Троицкий).

Раздел 3 Художественная культура Смоленщины Нового и новейшего времени.

Тема 15. Культура Смоленщины XVIII в.

Содержание учебного материала:

Основные особенности и изменения экономического, политического и социального уклада Смоленска и области в XVIII веке. Влияние данных изменений на характер смоленских художественных традиций.

Смоленская культура данного периода (образование, книгопечатание, музыка, литература, театр).

Усиление строительства. Основные особенности смоленского зодчества данного периода. Характеристика основных стилей архитектуры 1 пол. XVIII века. Расцвет барокко в Смоленске. Гражданское строительство Смоленска в XVIII веке. Его особенности, характеристика крупнейших памятников.

Основные особенности смоленской живописи, скульптуры и ДПИ XVIII века. Анализ сохранившихся произведений искусства. Положение изобразительного искусства Смоленщины в XVIII веке.

Архитектура Смоленска и области 2 пол. XVIII в. Характеристика гражданского и церковного зодчества, анализ крупнейших памятников. Особенности живописи и скульптуры.

Тема 16. Смоленские дворянские усадьбы

Содержание учебного материала:

Основные особенности усадебной культуры. Усадебная культура как определяющая быт, нравы и особенности менталитета и культурного развития России. Роль усадебной культуры в становлении крупнейших деятелей культуры, искусства, политики и т.д.

Смоленские усадьбы. Специфика и схожесть. Крупнейшие усадебные комплексы: Хмелита, Новоспасское и др. Крупнейшие дворянские роды Смоленщины.

Особенности смоленской усадебной архитектуры. Классицизм в смоленской архитектуре. Особенности парковой архитектуры.

Живопись и скульптура смоленских усадеб.

Тема 17. Культура Смоленщины XIX в.

Содержание учебного материала:

Основные особенности и изменения экономического, политического и социального уклада Смоленска и области в XIX веке. Влияние данных изменений на характер смоленских художественных традиций. Краткий анализ роли и места Смоленской области в

общероссийских, общемировых политических событиях и экономические особенности Смоленщины после Отечественной войны 1812 г.

Смоленская культура данного периода (образование, книгопечатание, музыка, литература, театр).

Основные особенности смоленской и областной архитектуры, скульптуры и живописи названного периода. Анализ крупнейших произведений и творчества отдельных авторов. Художественные традиции названного периода.

Общая характеристика смоленских художественных традиций 2 пол. XIX века. Смоленская культура данного периода (образование, книгопечатание, музыка, литература, театр). Рост интереса к изобразительному искусству и народному творчеству. Усложнение характера изобразительных традиций, появление первых художественных образовательных студий. Организация выставочной деятельности данного периода.

Основные особенности живописи, скульптуры и архитектуры Смоленска и области названного периода. Особенности стиля. Анализ крупнейших сохранившихся памятников. М.К. Тенишева. Основные этапы жизни и личного художественного творчества. Усиление Смоленска как художественного центра, благодаря деятельности Тенишевой. Приезд в Смоленск известных художников, их влияние на местные художественные традиции, анализ созданных в Смоленске произведений искусства. Преемственность смоленских художественных традиций общероссийским. Образовательная деятельность М. К. Тенишевой. Начало раскопок Гнездовских курганов. Роль Тенишевой и ее художественных мастерских в художественной жизни города и сохранении художественных традиций.

Тема 19 Культура Смоленщины периода революции и 30-х гг XX в..

Содержание учебного материала:

Изменение политической, экономической и социальной жизни Смоленска и области в связи с событиями Октябрьской социалистической революции. Влияние перемен на художественную жизнь области и изменение художественных традиций. Рост плакатного искусства. Замедление темпов строительства. Приоритет массовым, зрелищным и действенным видам искусства. Смоленская культура данного периода (образование, книгопечатание, музыка, литература, театр). Анализ живописи и графики данного периода. Творчество крупнейших представителей. Смоленские художественные традиции послереволюционного и предвоенного времени. Краткий анализ сложившегося стиля. Смоленская культура данного периода (образование, книгопечатание, музыка, литература, театр). Основные особенности и памятники живописи, скульптуры и архитектуры. Творчество крупнейших представителей.

Тема 20. Художественные традиции Смоленщины периода Вов и послевоенных лет

Содержание учебного материала:

Вов в Смоленске. Художники – фронтовики. Изменение характера изобразительного искусства. Освобождение Смоленщины и подъем культурных традиций. Формирование стилистического направления. Восстановление города после разрухи. Роль жителей Смоленска в возрождении города.

Культура Смоленщины периода Вов и послевоенных лет. Музыка, театр, литература. Крупнейшие мемориалы, посвященные Вов в Смоленске и области.

Анализ памятников живописи, графики, скульптуры и архитектуры.

Тема 21. Культура и художественные традиции Смоленщины 50-60-х гг XX в.

Содержание учебного материала:

Основные особенности художественных традиций Смоленщины в 50 – 60-х гг. Рост влияния местных областных центров. Открытие профессиональных обучающих художественных заведений и их влияние на художественную жизнь Смоленска.

Основные особенности смоленского театра, музыки и литературы данного периода, творчество крупнейших представителей. Пополнение рядов смоленских художников профессиональными художниками Москвы и Ленинграда. Формирование союза художников. Выставочная деятельность. Тема труда и бытовой жанр в смоленской живописи названного периода. Развитие пейзажной живописи. Лирическая и индустриальная линии пейзажа 40-х – 50-х гг. Творчество крупнейших представителей. Портретный жанр в смоленской живописи. Оживление художественной жизни в 60-х гг. Всесоюзная художественная выставка. Разнообразие тематики в живописи. Основные особенности развития бытового жанра в живописи 60-х гг. Творчество крупнейших представителей. Развитие пейзажного жанра в живописи 60-х годов. "Суровый стиль" в пейзажной живописи. Преобладание тематики северного пейзажа. Индустриальный пейзаж в живописи названного периода. Творчество крупнейших представителей. Поиски новых выразительных средств во всех видах изобразительного искусства, оживление монументального искусства. Формирование "сурового стиля". Основные черты стиля – условность, обобщенность формы, лапидарность композиции, лаконичность и жесткость рисунка, условность цвета и т.д. Скульптура названного периода. Творчество крупнейших представителей. Основные особенности графики. Развитие архитектуры. Общие черты художественных традиций названного периода.

Тема 22 Культура и художественные традиции Смоленщины 70-80-х гг XX в.

Содержание учебного материала:

Экономические, политические, социальные условия 70-х – 80-х гг, оказавшая влияние на формирование художественной культуры названного периода. Основные особенности смоленского театра, музыки и литературы данного периода, творчество крупнейших представителей.

Основные особенности развития смоленской живописи данного периода. Преобладание станковой живописи. Развитие диптихов и триптихов. Отсутствие единого стиля в живописи, разнообразие стилевых концепций. Ретроспекция в живописи 70-х – 80-х гг. Использование разнообразных выразительных средств. Преобладание символизма и театральности в живописи. Основная тематика живописи 70-х – 80-х гг. Появление темы маскарада, живописной метафоры, притчи. Эволюция портретного жанра в период 70-х – 80-х гг. Углубление психологической трактовки натуры, преобладание автопортретов, нарастание камерности, обращение к тематике семьи, дома в портретах 80-х гг. Эволюция исторического жанра в период 70-х – 80-х гг. Творчество крупнейших представителей (В. Самарин и др.).

Развитие архитектуры и скульптуры, творчество крупнейших мастеров данного периода (А.Г. Сергеев, Л.Я.Ельчанинова, Л.Е.Кербель и др.)

.

Тема 23. Художественная культура Смоленщины на современном этапе

Содержание учебного материала:

Основные особенности современного состояния художественной культуры Смоленщины. Особенности музыкальной, театральной и литературной культуры. Разнообразие стилистических направлений и тематики в искусстве. Отсутствие единой доктрины. Поиски новых форм и художественных средств выразительности. Появление новых материалов. Положение и роль художника в современном обществе. Современные задачи изобразительного искусства Смоленщины. Роль смоленского отделения Союза художников России в художественной жизни города.

Строительство СВЦ им.Тенишевых, его роль в художественной жизни Смоленщины. Современная выставочная деятельность на Смоленщине. Современные культурные, музейные и выставочные центры Смоленщины.

Преобладание станковой живописи в изобразительном искусстве современного общества. Основные тематические, стилистические и этические особенности живописи. Преобладание поставангардных и формалистических течений. Творчество крупнейших представителей современной живописи. Начало возрождения монументальной живописи, ее новые формы.

Роль и место смоленского художника в условиях современного художественного рынка. Поиск своего стиля и опора на художественные традиции.

Современная архитектура и скульптура Смоленщины, ее особенности, специфика, творчество современных мастеров (А.Г. Сергеев, Л.Я.Ельчанинова, А.Н.Русецкая, А.С.Парфенов и др.).

5.2. Практические занятия

Учебным планом не предусмотрены. В ходе освоения дисциплины рекомендуется проведение письменных контрольных работ и устных опросов в качестве промежуточного контроля при освоении тем, а также возможно написание рефератов по отдельным темам программы.

5.3. Семинарские занятия

Учебным планом не предусмотрены.

5.4. Самостоятельная работа студентов

К такой работе может относиться:

- подготовка к аудиторным занятиям, в первую очередь, к практическим;
- выполнение и оформление рефератов (в дополнение к учебной работе во время аудиторных занятий);
- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины;
- подготовка к текущему (проводимому в семестре) контролю знаний и навыков (к контрольным работам, коллоквиумам, тестированию и т.п.);
- подготовка к итоговой аттестации по дисциплине (за семестр или в целом), если объем этой работы включен в государственном образовательном стандарте в объем дисциплины).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Вопросы к контрольной работе 1

1. Географическое и политическое положение Смоленщины. Основные особенности культуры
2. Общая характеристика культуры Смоленщины каменного века
3. Ямочно-гребенчатая культура
4. Культура племени шаровидных амфор
5. Среднеднепровская художественная культура
6. Днепр-двинская художественная культура

Вопросы к контрольной работе 2

1. Зарубинецкая художественная культура
2. Тушемлинская художественная культура
3. Сложение кривичского союза. Общая характеристика смоленской культуры славянского периода. Сложение городов

4. Жилая архитектура славян
5. ДПИ славян Смоленской области
6. Комплекс Гнездовских курганов

Вопросы к контрольной работе 3

1. Художественные традиции Смоленщины X-XI вв
2. Общая характеристика Смоленской культуры XII в.
3. Смоленская живопись XII в.
4. Смоленская архитектура XII в.

Вопросы к контрольной работе 4

1. Основные особенности культуры Смоленщины в составе ВКЛР
2. Художественная культура Смоленщины XVв. В составе Московской Руси
3. История создания смоленской крепостной
4. Архитектурно-художественные особенности смоленской крепостной стены

Вопросы к контрольной работе 5

1. Художественная культура Смоленщины периода польского нашествия
2. Общая характеристика смоленской культуры XVII в.
3. Смоленская архитектура XVII в.
4. Архитектурные комплексы смоленских монастырей
5. Архитектурный комплекс Соборной горы

Вопросы к контрольной работе 6

1. Комплексы смоленских дворянских усадеб
2. Общая характеристика смоленской культуры XVIII в
3. Смоленская музыка, литература, театр, культура 1 пол XVIII в
4. Смоленская музыка, литература, театр, культура 2 пол XVIII в
5. Смоленская архитектура 1 пол XVIII в
6. Смоленская архитектура 2 пол XVIII в

Вопросы к контрольной работе 7

1. Художественные традиции Талашкино
2. Образовательные традиции Талашкино, смоленское художественное образование XIX в.
3. Смоленская культура 1 пол XIX в.
4. Смоленская культура 2 пол XIX в.
5. Смоленская архитектура 1 пол XIX в.
6. Смоленская архитектура 2 пол XIX в.
7. Смоленская живопись XIX в.
8. Смоленская скульптура XIX в.

Вопросы к контрольной работе 8

1. Культура Смоленщины периода революции и первых послереволюционных лет
2. Архитектура Смоленщины 20- нач 40-х гг
3. Живопись и скульптура Смоленщины 20- нач 40-х гг
4. Музыка, литература, театр Смоленщины 20-нач 40-х гг
5. Художественная культура Смоленщины периода Вов
6. Архитектура Смоленщины послевоенного периода

7. Культура Смоленщины послевоенного периода
8. Живопись и скульптура Смоленщины послевоенного периода

Вопросы к контрольной работе 9

1. Общая характеристика культуры Смоленщины 50-60-х гг.
2. Музыка, литература, театр Смоленщины 50-60-х гг.
3. Архитектура Смоленщины 50-60-х гг
4. Живопись Смоленщины 50-60-х гг
5. Скульптура Смоленщины 50-60-х гг
6. ДПИ Смоленщины 50-60-х гг

Вопросы к контрольной работе 10

1. Общая характеристика культуры Смоленщины 70-х гг. Музыка, литература, театр
2. Общая характеристика культуры 80-х гг. Музыка, литература, театр
3. Архитектура Смоленщины 70-х гг
4. Архитектуры Смоленщины 80-х гг
5. Живопись Смоленщины 70-х гг
6. Живопись Смоленщины 80-х гг
7. Скульптура Смоленщины 70-х гг
8. Скульптура Смоленщины 80-х гг

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Г.А.Ластовицкий. История культуры Смоленщины с древнейших времен до конца XVIII века. Уч.пособие. Смоленск: Издательство смол.обл. Института усовершенствования учителей, 1997, 136
2. Д.И.Будаев, А.А.Ильюхов. «История Смоленщины XIX-XX вв. Учебник по истории родного края. – Смоленск: Универсум, 2002, 360 с.
3. В.Н,Осокин, Б.Ф.Рыбченков и др. Художники земли Смоленской. Л: Художник РСФСР, 1967, 139 с.

7.1.2. Дополнительная литература

1. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Смоленская область. – М.: Наука, 2001. – 646 с.
2. История земли Смоленской. Решетников В.С. – Смоленск: Феникс, 2001. – 134 с.
3. Отчеты Московской археологической экспедиции. Сборник статей. – М.: Наука, 1983. – 32 с.
4. Смоленск /путеводитель/. – Смоленск, 1982. – 64 с.
5. Гнездовские курганы /Сборник статей/. – Смоленск, 1985. – 40 с.
6. Смоленская фресковая живопись XII века. Под ред. Новикова А.И. – Смоленск, 1982. – 82 с.
7. Смоленская крепостная стена. Решетников В.С. – Смоленск: Феникс, 2000. – 24 с.
8. История княжества Смоленского. К. Мазуркевич. – Смоленск, 2002. – 20 с.

9. Смоленские храмы. Новиков А.Н. – Смоленск, 1980. – 28 с.
10. Смоленские усадьбы. /Сборник статей/. – Смоленск, 1999. – 32 с.
15. И.А. Смирнов. Смоленск – город русской славы. М: Московский рабочий, 1982, 58 с.
16. На земле Смоленской \Сборник статей\ . М: Московский рабочий, 1971, 224
- Е.В.Максимов. Смоленские страницы героической защиты и освобождения города 1941-43 г. М6 Политиздат, 1990, 240 с.
17. А.А. Кондрашенков. Смоленск в исторических судьбах России. Смоленск:Издательство СГПУ, 2002, 144 с.
18. И.А.Смирнов. Смоленск – город герой. М: Воениздат, 1988, 144 с.
19. Смоленск. Путеводитель. М: Московский рабочий, 1980, 112 с.
20. Смоленск в истории СССР. Учебное пособие. М: Московский рабочий, 1984, 78 с.
21. Смоленск. Путеводитель. М: Московский рабочий, 1969, 184 с.
22. Город-герой Смоленск. Очерк-путеводитель. Сост. Г.Т.Рябков. М: Московский рабочий, 1988, 255 с.
23. Смоленск. Путеводитель. М: Московский рабочий, 1974, 221 с.
24. Смоленск – щит России (материалы научно-практической конференции Смол ГУ, 2007, 454 с.
25. В.А. Суханова. Памятные места Смоленска (культурно-исторический атлас Смоленского края). Смоленск: Русич, 2004, 208 с.
26. Смоленск. Краткая энциклопедия. Под ред. Д.И. Будаева. Смоленск: Траст-ИМАКОМ, 1994, 576 с.
27. Ю.Г. Иванов и др. Страницы истории Смоленска. Смоленск: Русич, 2007, 554 с
28. А.Я. Трофимов. Новости из прошлого. Сборник очерков. Смоленск:Смядынь, 2002, 344 с.
29. А.Б. Чишков, Н.Г.Гурская. Смоленские усадьбы. Смоленск: Свиток, 2009, 192 с.
30. А. Лапикова. Дворянские гнезда Смоленска. Смоленск: Универсум, 2010, 352 с.

7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

Образовательные технологии

Представление учебного материала целесообразно посредством оптимального сочетания традиционных (проблемные лекции, тематические семинары и практические занятия) и активных (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, составление и решение обучающимися кроссвордов, тестов, многоплановые ситуационные задачи, тренинги, «мозговые штурмы», дискуссии, индивидуальные и коллективные задания поисково-исследовательского характера и др.) форм обучения.

При преподавании дисциплины «история искусств» преимущество отдается традиционным образовательным технологиям: лекционные занятия, дополненные семинарскими занятиями, а также самостоятельная работа студентов. На семинарских занятиях используется техника «мозговой штурм», они проводятся в форме коллоквиума, ролевых игр, позволяющих глубже изучить тему, прочувствовать особенности эпохи.

7.2.2. Информационно-программные средства

- Фонд профильной справочно-информационной литературы
- электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных музеев и учебных заведений соответствующего профиля;
- информационно-справочные порталы

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Специализированные аудитории

Оборудованная учебная аудитория с маркерной и интерактивной доской

8.2 .Учебно-лабораторное оборудование

- Интерактивная доска
- Экран и видеопроектор для проведения лекционных занятий;
- Персональные компьютеры и доступ к сети Интернет.
- Иллюстративный материал на цифровых носителях,
- Аудиосистема
- Фонд иллюстраций и наглядных пособий по дисциплине
- Фонд лучших студенческих работ
- Специальная литература из библиотеки преподавателя
- Электронный учебно-методический комплекс
- Информационные стенды для демонстрации наглядного материала

Программное обеспечение

- Microsoft Office,
- Internet Explorer,
- Mozilla Firefox

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с учебным планом в рабочую программу «Художественные традиции Смоленщины» ППССЗ по специальности **54.02.05 Живопись, вид – Станковая живопись** вносятся следующие дополнения и изменения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел и пункт рабочей программы дисциплины	Изменение
п. 6	6. Вопросы к дифференцированному зачету

Вопросы к дифференцированному зачету

1. Первые летописные сведения о кривичах и Смоленске. Смоленская земля в составе Киевской Руси.
2. Гнездовский курганный комплекс – один из опорных памятников (X – начала XI вв.) для изучения эпохи формирования Древнерусского государства. Характеристика археологического комплекса.
3. Смоленск - центр культурной жизни Древней Руси.
4. Каменное строительство в Смоленском княжестве. Самобытный период в истории смоленского зодчества. Свирская церковь - центральный памятник смоленской школы.
5. Смоленская земля в период монголо-татарского ига. «Сказание о Меркурии Смоленском» как исторический источник.
6. Возвращение Смоленских земель в состав России в начале XVI в. Культура Смоленских земель XVI века.
7. Основные этапы строительства Смоленской крепостной стены.
8. Культура Смоленщины в составе Речи Посполитой.
9. Культура Смоленщины в период преобразований Петра I.
10. Культура Смоленской губернии во второй половине XVIII века.
11. Развитие культуры и просвещения в Смоленской губернии первой половины XIX века.
12. Развитие культуры на территории Смоленской губернии во второй половине XIX века.
13. Новые явления в провинциальной культуре на рубеже XIX-XX вв. Культурно-эстетические и художественные традиции Талашкино. М.К. Тенишева - крупнейший меценат и коллекционер.

14. Становление и активное формирование коллекций Художественной галереи Смоленска (1920 –1930-е гг.).
15. Архитектура советского конструктивизма в Смоленске
16. Освобождение Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков. Ущерб, нанесенный Смоленщине фашистами.
17. Восстановление системы народного образования и учреждений культуры Смоленщины после окончания Великой Отечественной войны.
18. Развитие социокультурной сферы Смоленщины во второй половине 1950-х – 1960-х годов.
19. Проявления «оттепели» в общественной и культурной жизни Смоленщины.
20. Успехи и неудачи в развитии культуры Смоленской области в 1970-е - 1980-е годы.
21. Особенности культурного развития области в конце XX - начале XXI века.

Дополнения и изменения рабочей программы одобрены на заседании **предметно-цикловой комиссии по специальностям укрупненной группы 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств** (протокол №10 от 24.06.2024 г.)

Заведующий ПЦК

Захаренкова О.Э.