

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Искаков Ирлан Жангазыевич

Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: Ректор

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»

Дата подписания: 04.12.2023 15:02:47

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История и теория искусств

(наименование дисциплины)

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

Квалификация выпускника

Бакалавр

Направленность (профиль)

Дизайн рекламы

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

ОПК – 1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
<p>ИД-1 (ОПК-1) Владеет всесторонними теоретическими знаниями об изобразительном искусстве и художественной культуре; представлениями о месте различных видов искусства в системе мировой художественной культуры; представлениями об идейно-стилистических особенностях изобразительного искусства и художественной культуры на каждом этапе их развития в тесной связи с историко-социальной проблематикой времени; историей возникновения, основными этапами развития, видами и типологиями изобразительного искусства и художественной культуры; общими представлениями об основных существовавших направлениях и стилях искусства (включая владение их хронологическими и географическими рамками)</p>	<p><i>знает</i></p> <p>РО-1 ИД-1 (ОПК-1) историю и теорию развития всемирной художественной культуры и искусства; значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; теоретические основы изобразительного искусства и художественной культуры; роль и значение отдельных видов искусства в системе мировой художественной культуры; идейно-стилистические особенности изобразительного искусства и художественной культуры на каждом этапе их развития в тесной связи с историко-социальной проблематикой времени; историю возникновения, основные этапы развития, виды и типологии изобразительного искусства и художественной культуры</p>
	<p><i>умеет</i></p> <p>РО-2 ИД-1 (ОПК-1) ориентироваться в истории и теории развития всемирной художественной культуры и искусства; применять в своей деятельности теоретические знания об изобразительном искусстве и художественной культуре; выявлять место, роль и значение отдельных видов искусства в системе мировой художественной культуры; формировать представления об идейно-стилистических особенностях изобразительного искусства и художественной культуры на каждом этапе их развития в тесной связи с историко-социальной проблематикой времени; ориентироваться в истории возникновения, в основных этапах развития, в типологии и видах изобразительного искусства и художественной культуры; формировать общие представления об основных существовавших направлениях и стилях искусства (включая их хронологические и географические рамки)</p>
<p>ИД-2 (ОПК-1). Имеет представления о художниках и произведениях изобразительного искусства, о методах изображения действительности в разных временных периодах; знаком с характерными тенденциями в творчестве мастеров, работы</p>	<p><i>знает</i></p> <p>РО-1 ИД-2 (ОПК-1) основные направления и стили искусства (их хронологические и географические рамки), художников и произведения художественной культуры; методы изображения действительности в разных временных периодах; характерные тенденции в творчестве мастеров, работы которых наиболее ярко и полно отразили черты изучаемой эпохи</p>
	<p><i>умеет</i></p>

<p>которых наиболее ярко и полно отразили черты изучаемой эпохи</p>	<p>РО-2 ИД-2 (ОПК-1) ориентироваться в художниках и произведениях художественной культуры, в методах изображения действительности в разных временных периодах; определять и оценивать характерные тенденции в творчестве мастеров, работы которых наиболее ярко и полно отразили черты изучаемой эпохи</p>
<p>ИД-3 (ОПК-1) Владеет навыками анализа и интерпретации произведений искусства; навыками определения эстетической и общекультурной ценности произведений изобразительного искусства и художественной культуры в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>знает</p> <p>РО-1 ИД-3 (ОПК-1) принципы анализа и интерпретации произведений искусства; методы определения эстетической и общекультурной ценности произведений изобразительного искусства и художественной культуры в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p> <p>умеет</p> <p>РО-2 ИД-3 (ОПК-1) анализировать и интерпретировать произведения искусства; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 13 зачетных единиц.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Раздел I. Культура и искусство Древнего мира

Тема 1. Культура первобытного общества

Тема 2. Культура Древнего Востока

Тема 3. Античная культура. Древнегреческое искусство

Тема 4. Античная культура. Искусство эпохи эллинизма

Тема 5. Античная культура. Искусство этрусков

Тема 6. Античная культура. Искусство Древнего Рима

Раздел II. Культура и искусство эпохи Средневековья

Тема 7. Общая характеристика Средневековья как исторической эпохи

Тема 8. Византия (IV – XV в.в.)

Тема 9. Средневековая культура и искусство Западной Европы

Тема 10. Русская средневековая культура и искусство

Тема 11. Искусство Средневекового Востока

Раздел III. Искусство Возрождения. Искусство XVII - XVIII веков

Тема 12. Искусство Возрождения

Тема 13. Искусство Западной Европы XVII века

Тема 14. Искусство Европы XVIII века

Тема 15. Русское искусство XVIII века

Раздел IV. Искусство XIX - XXI веков

Тема 16. Искусство Европы XIX века

Тема 17. Русское искусство XIX века

Тема 18. Типологическая характеристика искусства XX - века

Тема 19. Основные этапы развития искусства XX - XXI веков в Западной Европе и Америке

Тема 20. Основные тенденции и этапы развития в искусстве СССР – России в XX - XXI веке

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины, включая самостоятельную работу обучающихся

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Теоретические занятия

Раздел I. Культура и искусство Древнего мира

Лекция 1. Культура первобытного общества

Современные концепции и различные теории происхождения искусства. Синкретизм первобытной культуры. Изобразительная деятельность и ее роль в становлении сознания человека древнейшей эпохи. Периодизация культуры первобытного общества. Основные памятники палеолита, мезолита, неолита, эпохи бронзы и железа. Первобытная и традиционная культура Нового времени в Африке, Австралии и Евразии; их сходные черты. Первобытные верования (анимизм, тотемизм и др.), ритуалы и их воплощение в памятниках древнейшей цивилизации.

Лекция 2. Культура Древнего Востока

Общая характеристика древневосточных государств. Мифологическая картина мира и искусство Древнего востока. Канонический тип культуры. Основные вехи развития искусства древневосточных государств. Концепция космоса древних египтян в памятниках архитектуры. Заупокойный комплекс в Гизе – наиболее совершенное воплощение религиозных, астрологических, математических, художественных и других воззрений древних египтян. Скульптура и ее назначение и специфика изобразительного языка древнеегипетского мастера. Основные памятники искусства Древнего Египта, характеризующие этапы развития. Влияние древнеегипетской культуры на соседние страны и античную Грецию.

Лекция 3. Античная культура. Древнегреческое искусство

Определение понятия «античный мир». Греческая мифология как «почва» и «арсенал» античного искусства. Основные этапы становления и развития культуры античности. Эгейское искусство, его значение для древнегреческой культуры. Античный «космос» и храм эпохи греческой классики. Ансамбль Афинского Акрополя как образец

эллинистического стиля, олицетворение развитой полисной культуры. Раскрытие в образной форме ценности человека как преобразователя окружающего мира, как носителя идей разума и гармонии. Калокагатия и воплощение этого понятия и его эволюция в скульптуре, керамической росписи. Образы прекрасно-доблестного героя и его эволюция в древнегреческом искусстве. Греческая керамика в контексте античной культуры.

Лекция 4. Античная культура. Искусство эпохи эллинизма

Образование эллинистических держав и главные центры культуры (Пергам, Александрия, Родос, Милет IV-I вв. до н. э.).

Взаимодействие греческой культуры с восточными культурами. Разнообразие стилевых, жанровых и пластических тенденций, воплощающих мировоззренческую позицию людей эпохи эллинизма.

Лекция 5. Античная культура. Искусство этрусков

Гипотеза о происхождении этрусков. Значительные центры древнего государства. Учение этрусков о мироздании, черты сходства с греческими и вавилонскими сказаниями о мире и заупокойные архитектурные комплексы. Идея регулярной планировки города, инженерные сооружения, культовая скульптура и значение наследия этрусков для римского искусства.

Лекция 6. Античная культура. Искусство Древнего Рима

Хронологические и географические границы Древнего Рима. Специфические черты римской мифологии: от религии общины к мировой религии. Социальная структура древнеримского государства и его эволюция. Взаимодействие римской, этрусской и греческой культур: оригинальное и заимствованное. Формирование собственно римских типов сооружений и архитектурных форм, возникновение и развитие портрета в скульптуре. Римское искусство как заключительный этап античной культуры. Наследие античной культуры и его значение для Европы Средних веков и Нового времени.

Раздел II. Культура и искусство эпохи Средневековья

Лекция 7. Общая характеристика Средневековья как исторической эпохи

Феодальная система и классовая структура общества. Христианство как идеологическая и нравственная основа художественной культуры и искусства европейского Средневековья. Формирование и роль канона. Христианская иконография. Периодизация истории средневекового искусства, название этапов, их происхождение. Художественные основные центры. Основные виды искусства Средневековья, их иерархия. Значение средневекового искусства для современного человека.

Лекция 8. Византизм (IV – XV в.в.)

Раннехристианское искусство, его социальные корни. Изменение картины мира в период христианизации Европы, ее теоцентрический, канонический, символично-догматический характер. Духовно-нравственный потенциал христианского искусства. Храм как модель мира. Раннехристианская базилика, конструктивные особенности и внутреннее убранство. Формирование крестово-купольной системы. Сложение канона внутреннего убранства храма. Мозаика и фреска. Основные памятники. Византийская

икона, ее особенности. Периодизация византийского искусства, особенности каждого из периодов его развития.

Лекция 9. Средневековая культура и искусство Западной Европы

Дороманский период развития западноевропейского искусства V-X веков. Романское искусство, его корни, особенности эволюции. Своеобразие черт романского храма, конструктивно-образное содержание и его развитие. Основные памятники в Италии, Франции, Англии. Монастырская, городская и народная культура – черты общности и различия. Готическое искусство Европы, его идеи и содержание. Развитие средневекового города. Готический храм – конструкция – образная характеристика – синтез искусств. Скульптура и витраж как элемент художественно целостного храмового зодчества. Основные памятники готики, этапы развития. Книжная миниатюра.

Лекция 10. Русская средневековая культура и искусство

Пантеистическое дохристианское (языческое) искусство Древней Руси. Картина мира в искусстве древних славян, модели Вселенной в архитектурных сооружениях, предметах быта. Град, храм, изба как модели Вселенной. Пантеон языческих богов, воплощающих силы природы. Истоки и отличительные особенности русской средневековой культуры, обусловленные менталитетом этноса, выступающего как звено связи между Востоком и Западом. Принцип уподобления как основной способ преобразования христианина посредством слова и образа и как смысл и доминанта формирования художественного образа в архитектуре и изобразительном искусстве. Синтез искусств в христианском храме как модели Вселенной. Воплощение идеи соборности как единства мира в русском храме. Типы русских поселений. Город как модель теоцентрической Вселенной (мирград – детинец – храм – алтарь – престол). Основные этапы развития древнерусского искусства (X-XVII вв.). Мировидение, миропонимание, миропереживание русского человека начала XV века в «Троице» А. Рублева. «Золотой век» русского средневекового искусства (конец XIV- начало XVI вв.). Церковное, крепостное и гражданское зодчество. Русское искусство XVII века как «перепутье от Руси к России». Смещение центра художественного образа на дольний мир и человека. Новое понимание пространства и времени, света и цвета. Значение духовного опыта Средневековой Руси для современного искусства.

Лекция 11. Искусство Средневекового Востока

Основные центры средневекового восточного искусства. Расшифровка понятия «древний Восток». Религиозное мировоззрение и искусство Древнего Востока. Мусульманское искусство в странах Северной Африки и в Мавританской Испании. Основные типы архитектурных сооружений мусульман – мечеть, мавзолей усыпальница, медресе, их композиция, принципы синтеза искусств, характер цветового решения в архитектуре. Своеобразие орнамента, его семантика и художественные региональные особенности. Искусство средневековой Индии, его религиозная основа, художественная традиция. Главные центры и памятники культуры. Искусство древнего Китая. Система философско-эстетических взглядов и религиозная идеология как основа китайского искусства. Древние пагоды и храмы. Укрепление гуманистической основы традиционного искусства, развитие новых жанров и художественных форм. Расцвет станковой живописи. Предметы убранства культовых, гражданских и жилищных сооружений. Особенности

искусства средневековой Японии. Синтоистские и буддийские храмы. Рациональные основы древней архитектуры. Искусство японских садов. Взаимодействие японской и китайской культур. Особенности изобразительного языка живописи средневековой Японии.

Раздел III. Искусство Возрождения. Искусство XVII - XVIII веков

Лекция 12. Искусство Возрождения

Понятие ренессансного типа культуры. Итальянское и «Северное» Возрождение – проблема соотнесенности и взаимопроникновения художественных концепций. Периодизация и основные художественные центры. Главные черты искусства Возрождения – гуманизм, культ античности. Антропоцентризм, героический пафос, монументальность образов. Христианское мировоззрение и освоение античного наследия, своеобразие трактовки библейской истории и античной мифологии в произведениях мастеров Возрождения. Художественные открытия, стремление к раскрытию всего творческого потенциала художника и его реальный статус. Новые типы архитектурных сооружений и их образное решение (храмы, дворцы, общественные здания), выделение станкового искусства, иной характер архитектурно-художественной организации среды обитания человека. Пластическая концепция и теория гуманистов и художников эпохи Возрождения и их воздействие на культурные процессы XVII-XVIII веков.

Лекция 13. Искусство Западной Европы XVII века

Европейское искусство XVII века. Социокультурная ситуация, сложившаяся в XVII веке в странах Западной Европы. Буржуазные революции в Голландии и Англии, укрепление абсолютистского строя во Франции. Государственно-политическое разделение Европы и противоборство католицизма и реформаторских движений. Формирование новой картины мира и подрыв антропоцентризма эпохи Возрождения. Сложение т. н. «больших стилей» - барокко и классицизм. Реализм в искусстве XVII века, выражающий мировосприятие бюргерства или «третьего сословия». Главные художественные центры – Италия, Испания, Фландрия, Франция, Голландия. Образные антинормии барочного мироощущения. Образная система барокко и синтез искусств в художественном ансамбле по т. н. принципу субординации. Классицизм как антитеза барокко. Особенности методов и трактаты художников. Дифференциация профессионального и народного искусства.

Лекция 14. Искусство Европы XVIII века

Европейское искусство XVIII века. Характер взаимоотношений художественных направлений и стилей (барокко, классицизм, рококо, реализм, просветительский реализм, сентиментализм) и их эволюция. Просвещение и значение его основных идей в развитии западноевропейского искусства. Век Разума и Чувства и характер творческой практики и теории искусства (Дидро, Винкельман, Хогарт, Лессинг, Менгс, Рейнольдс). Театр и изобразительное искусство – своеобразие «диалога». Градостроительные идеи, архитектурные утопии, фантазии и ведуты – как воплощение просветительских взглядов. Развитие портретного жанра. Декоративно-прикладное искусство в контексте данной эпохи.

Лекция 15. Русское искусство XVIII века

Интеграция России в европейский художественный процесс, этапы и последствия этой интеграции. Особенности и периодизация. Искусство Петровской эпохи – формирование нового типа города, развитие национального варианта стиля барокко в архитектуре. «Государственный человек» петровского времени в живописном и скульптурном портрете. Подъем русской художественной культуры в середине XVIII века. М. В. Ломоносов и его влияние на развитие культуры. Ведущие мастера архитектуры барокко. Формирование пригородных парковых ансамблей, типы дворцовых строений, принципы композиции и декора, особенности синтеза искусств. Живописный портрет середины XVIII века, его репрезентативность, связь с парсуной. Значение искусства крепостных художников для русского искусства. Расцвет просветительских идей в России во второй половине XVIII века, их отражение в системе жанров живописи. Академия Художеств, ее роль в развитии русского искусства. Концепция классицизма в русской архитектуре: ведущие мастера и основные памятники. Скульптура второй половины XVIII века, воплощение патриотических и гражданских идей.

Раздел IV. Искусство XIX - XXI веков

Лекция 16. Искусство Европы XIX века

Западноевропейское искусство XIX века. Социокультурная ситуация в Западной Европе XIX века. Важнейшие события и факты гражданской истории. Художественные и культурные центры – общеевропейское и национальное. Основные стили и направления и их соотношения. Романтизм как тип творчества: разлад между идеалом и действительностью. Основные направления романтических поисков идеала: история, этнография, естественная жизнь крестьян, мистический мир, поэтический вымысел, сказка. Изобразительный язык романтиков. Принцип жизненной правды – главная черта реализма, критика социальной действительности. Сущность метода и его модификации. «Портрет» природы в творчестве мастеров барбизонской школы живописи. Архитектурные стили и художественные тенденции XIX века. Ампи́р как выражение империи Наполеона, ведущие мастера и характерные строения. Перепланировка Парижа в середине XIX века. Эклектика и историзм, романтическое и рациональное направления в практике и теории архитектуры второй половины XIX века. Появление новых типов общественных сооружений с применением новых материалов и конструкций. Импрессионизм и постимпрессионизм, сущность живописных систем, усиление аналитического и субъективного начала, стремление к синтезу. Творческое и теоретическое наследие художников XIX века и их значение для формирования языка искусства XX века.

Лекция 17. Русское искусство XIX века

Рост национального самосознания, патриотический подъем, связанный с Отечественной войной 1812 года. Развитие классицизма в архитектуре, скульптуре первой половины XIX века. Декабризм и искусство. Два этапа русского романтизма: «героический» и «трагический». Романтический герой русского портрета. Формирование представлений о значении народа как о социальном обществе в живописи. Развитие исторических концепций в творчестве К.И. Брюллова, Ф.А. Бруни, Ф.Ф. Иванова. Демократизация искусства, его обличительный характер в конце 1850-60-х гг. Этапы развития критического реализма в живописи. Русская историческая живопись, ее особенности и типология. Образ природы в искусстве XIX века. Эклектика и стилизация в

прикладном искусстве. Определяющая роль буржуазного заказчика. Становление науки о народном искусстве. Отношение профессионального искусства к народному творчеству как к высокому нравственно-эстетическому образцу. Искусство рубежа XIX-XX веков в контексте мировой культуры и художественного процесса. Прогресс техники, рост городов и капиталистического производства. Взаимодействие и борьба направлений, течений, стилей в искусстве конца XIX- начало XX века. Общеввропейское начало и национальное в русской архитектуре эпохи модерн.

Лекция 18. Типологическая характеристика искусства XX века

XX век – новый этап развития художественной культуры креативно-личностного типа. Общая характеристика особенностей социально-политической обстановки и этапов ее развития. Раскол мирового сообщества на политические системы, принципиально несовместимые друг с другом. Особая жестокость и разрушительность военных конфликтов. Обострение противоречий на религиозной почве. Качественно иной уровень воздействия науки и техники на жизнь человечества. Неоднозначная и противоречивая художественная картина мира как отражение конфликтности и трагической напряженности жизни человечества. Модернизм как совокупность нетрадиционных, новаторских течений. Возникновение «нефигуративного», абстрактного искусства как крупнейший переворот в эстетике и художественной практике. Индивидуализм как антитеза реалистическому объективизму. Архитектура XX века – последовательное и обоснованное воплощение в искусстве достижений технического прогресса. Формирование городов – гигантов и мегаполисов. Урбанизация культуры. Массовость и элитарность в художественной культуре и искусства XX века. Региональные и национальные варианты искусства. Кризис искусства модерна на рубеже 1900-1910 гг. и влияние идей модерна на развитие мирового искусства.

Лекция 19. Основные этапы развития искусства XX - XXI веков в Западной Европе и Америке

Конструктивизм и функционализм в архитектуре, прикладном искусстве и дизайне. Неоклассические и ретроспективные тенденции. Развитие архитектуры зарубежных стран после Второй мировой войны. «Интернациональный стиль». Реализация идей «органической архитектуры». Национальные архитектурные школы Латинской Америки, Японии. Основные авангардные направления в изобразительном искусстве и творческой практике: фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, поп-арт, кинетическое искусство и другие виды деятельности художника. Традиции реализма в искусстве зарубежных стран и России в XX столетии.

Лекция 20. Основные тенденции и этапы развития в искусстве СССР – России в XX- XXI веке

Своеобразие развития отечественного искусства, обусловленное социокультурным контекстом. Русский художественный авангард накануне революции. Восприятие и развитие русскими художниками новаторского опыта западноевропейской живописи XIX и XX веков, их самостоятельные поиски. Искусство России с 1917 до середины 1930-х годов. Противостояние «левых» художников (авангарда) и сторонников традиционного искусства как черта, определившая характер динамики и драматизма художественных процессов. Советское искусство 30-50-х годов. Усиление влияния государства и

коммунистической идеологии на развитие искусства 30-х годов и последующих десятилетий. Создание объективных предпосылок для раскола искусства на официальное и «подпольное». Советское искусство периода Великой Отечественной войны и послевоенных десятилетий. Восстановление городов, строительство в Москве высотных зданий, возведение мемориалов. Массовое жилищное строительство, сооружение зрелищных, административных и «деловых» комплексов в 70-90-е годы. Советская живопись 60-80-х годов. Расширение ее стилистического и жанрового диапазона. Особенности художественного процесса в России последних десятилетий XX века и начала XXI века.

Семинарские занятия

Семинар 1. Культура первобытного общества.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Семинар 2. Культура Древнего Востока.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Семинар 3. Античная культура и древнегреческое искусство.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Семинар 4 Античная культура. Искусство эпохи эллинизма.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Семинар 5. Античная культура. Искусство этрусков и Древнего Рима.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Семинар 6. Общая характеристика Средневековья как исторической эпохи. Византия (IV-XV в.в.). Средневековое искусство Западной Европы.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Семинар 7. Русская средневековая культура и искусство.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Семинар 8. Культура и искусство Средневекового Востока.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Семинар 9. Искусство Возрождения.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Семинар 10. Искусство Западной Европы XVII века.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Семинар 11. Искусство Европы XVIII века. Русское искусство XVIII века. Искусство Европы XIX века. Русское искусство XIX века.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Семинар 12. Искусство Европы XIX века. Русское искусство XIX века.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Семинар 13. Типологическая характеристика искусства XX века. Основные этапы развития искусства XX - XXI веков в Западной Европе и Америке. Основные тенденции и этапы развития в искусстве СССР – России в XX – начале XXI веков.

Форма проведения занятия – инициативная дискуссия обучающихся по проблемным вопросам темы; заслушивание и обсуждение докладов и сообщений обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, подготовку к семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в том числе домашние задания, изучение литературных источников, использование Internet-данных, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.

Вопросы для самоконтроля

Раздел I. Культура и искусство Древнего мира

Тема 1. Культура первобытного общества.

1. Искусство первобытного общества. Синкретизм мышления. Основные этапы развития первобытной культуры. Главные памятники.

2. Искусство эпохи палеолита (35-10 тыс. до н. э.). Памятники пещер Фон-де-Гом, Нио, Ляско, Альтамира, Капова пещера на Урале и др.

3. Искусство эпохи мезолита и неолита (10-2 тыс. до н. э.). Памятники, находящиеся на территории восточной Испании, Азербайджана (Кобыстан), Средней Азии (Фергана), Южной Туркмении и Триполья, петроглифы Онежского озера, Белого моря и Сибири.

4. Искусство эпохи бронзы и железа (2-1 тыс. до н. э.). Мегалитические постройки в Сибири, Армении, Франции, Англии. Майкопская, Кобанская и Гальштатская культуры.

5. Искусство скифов. Основные черты культуры. Этапы эволюции. Главные памятники.

Тема 2. Культура Древнего Востока.

1. Искусство Древнего Востока. Типологическая характеристика. Региональные варианты.
2. Искусство древнего Египта. Канонический тип культуры. Главные черты мифологического мышления. Основные этапы развития искусства.
3. Архитектура Древнего Египта. Типы сооружений. Основные этапы развития. Комплексы в Саккара, Гизе, Дейр-эль-Бахри, Ахетатоне, Луксоре, Абу-Симбеле и др.
4. Скульптура и живопись древнего Египта. Основные художественные особенности. Эволюция. Основные памятники: Плита Нармера, Рахотеп и Нофрет, писец Каи, статуя царевича Каапера, изображение фараонов Хефрена и Микерина. Рельеф с изображением зодчего Хесира. Росписи из гробницы сына фараона Снофру и Медума. Скульптурные портреты Сенусерта III, Хатшепсут и Ментухотепа II и III, Эхнатона и др.
5. Искусство древнего Египта. Амарнский период. Искусство периода правления Эхнатона и Тутанхамона.
6. Искусство передней Азии, Двуречья, Ассирии.

Тема 3. Античная культура. Древнегреческое искусство.

1. Античное искусство. Характеристика типа культуры. Основные этапы культуры.
2. Мифология античного мира. Олимпийские боги и герои.
3. Эгейское искусство (III-II тыс. до н. э.). Главные особенности. Основные памятники (Крит, Микены, Тиринф).
4. Искусство Греции: эпоха архаики (VII-VI вв.) и классики (V-IV вв.). Сложение ордерной системы. Скульптура и керамика.
5. Архитектура эпохи классики (V- последняя треть IV в. до н. э.). Композиция и идейный замысел ансамбля Афинского Акрополя и значение этого комплекса для античной и европейской культуры.
6. Скульптура эпохи классики (V- последняя треть IV в. до н. э.). Мирон, Фидий, Поликлет, Скопас, Пракситель.

Тема 4. Античная культура. Искусство эпохи эллинизма.

1. Образ человека в искусстве античности.
2. Искусство эллинистического периода (последняя треть IV-I в. до н. э.). Главные особенности. Художественные центры: Александрия, Пергам, Родос, Самофракия, Танагра.
3. Архитектура эпохи эллинизма. Основные типы сооружений, главные памятники. Города Приена, Милет, Александрия, Фаросский маяк, Пергамский Акрополь и др.
4. Скульптура и живопись эпохи эллинизма. Основные произведения. Афродита Медицейская, Лаокоон, Ника Самофракийская, скульптура изображающая Нил и его притоки, убранство Пергамского Алтаря, скульптурная группа «Дары Аттала», мозаики, камеи и терракоты из Танагры и Коринфа.

Тема 5 – 6. Античная культура. Искусство этрусков и древнего Рима.

1. Искусство Этрурии (VII-II вв. до н. э.). Общая характеристика.
2. Искусство Древнего Рима. Основные особенности и главные этапы развития.
3. Архитектура Древнего Рима. Взаимодействие с греческой культурой и специфические черты римской архитектуры. Форумы, акведуки, термы, арки и др. Градостроительные проекты.

4. Скульптура и живопись Древнего Рима. Главные черты римского изобразительного искусства.

Раздел II Культура и искусство Средних веков

Тема 7 – 8. Общая характеристика Средневековья, как исторической эпохи. Византия (IV – XV века).

1. Искусство эпохи Средневековья. Типологическая характеристика. Эволюция, региональные варианты.

2. Искусство Византии. Христианство и сложение канона в искусстве. Крестовокупольная конструктивная система в храмовом зодчестве. Византийская икона и декоративно-прикладное искусство культового и советского назначения.

Тема 9. Средневековая культура и искусство Западной Европы.

1. Искусство Западной Европы в средние века (VI-XII вв.). Главные особенности. Романское искусство (X-XII вв.). Искусство Франции и Германии.

2. Готическое искусство (XIII-XV вв.). Франция, Германия, Англия.

3. Готический храм. Конструкция. Образная характеристика. Синтез искусств в храме.

4. Собор Парижской Богоматери как явление романской и готической культуры.

Тема 10. Русская средневековая культура и искусство.

1. Древнерусское искусство. Основные особенности. Этапы развития и краткая характеристика каждого из них.

2. Византийский канон, Христианский храм и православный древнерусский собор. Духовно-нравственные идеи, отображенные в его конструкции и декоре.

3. Формирование локальных архитектурных школ во второй половине XI- первой половине XIII вв. Киевская, Черниговская, Смоленская школы.

4. Древнерусская икона и фреска. Главные этапы развития. Новгородская и Тверская школы. Русская икона XV-XVIII вв.

5. Андрей Рублев и Сергей Радонежский. «Троица» Андрея Рублева.

6. Древнерусская архитектура. Храмовое, крепостное и гражданское зодчество XI-XVII вв.

7. Иконостас в древнерусском соборе, его состав и символика.

8. Образ Богоматери в средневековом русском искусстве.

9. Формирование московского централизованного государства, укрепление Москвы и перестройка Кремля.

Тема 11. Искусство Средневекового Востока

1. Книжная миниатюра в искусстве Средневекового Востока.

2. Средневековая китайская живопись.

3. Средневековая японская живопись.

4. Императорский дворец в Пекине.

5. Своеобразие Японской архитектуры (общая характеристика).

6. Своеобразие средневековой культуры народов Ближнего Востока.

Раздел III. Искусство эпохи Возрождения. Искусство XVII - XVIII веков.

Тема 12. Искусство Возрождения.

1. Типологическая характеристика искусства Возрождения. Основные этапы развития, Региональные варианты.
2. Искусство проторенессанса в Италии. Творчество Джотто.
3. Раннее Возрождение в Италии. Основные принципы. Ведущие мастера (Л. Гиберти, Мазаччо, Донателло, А. Вероккио, С. Боттичелли и др.).
4. Высокое Возрождение в Италии. Основные принципы. Ведущие мастера.
5. Творчество Джорджоне, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана.
6. Архитектура эпохи Возрождения XV-XVI вв. Творчество Ф. Брунеллески, Д.А. Браманте, А. Палладио.
7. Характеристика позднего Возрождения. Италия, Испания, Германия. Караваджо, болонский академизм, маньеризм.
8. Строительство собора св. Петра в Риме XV – XVI веков (Д. Браманте, Д. Сангалло, Рафаэль, Микеланджело, Б. Росселино, Б. Перуцци).
9. Портрет в творчестве мастеров эпохи Возрождения. Основные особенности развития жанра, характерные произведения.
10. Теоретические работы художников эпохи возрождения (Л. – Б. Альберти, П. дела Франческо, Леонардо да Винчи, А. Дюрер, Ф. Цуккарро и др.). Значение теоретического наследия для искусства XVII-XVIII веков.
11. Северное Возрождение. Нидерланды. Германия. Главные особенности. Ведущие мастера (Ян Ван Эйк, Гуго Ван дер Гус, Рогир Ван дер Вейден, Питер Брейгель, А. Дюрер, Л. Кранах).
12. Античное наследие в искусстве Возрождения.
13. Образ человека и природы в творчестве мастеров Северного Возрождения.

Тема 13. Искусство Западной Европы и России XVII в.в.

1. Искусство Европы XVII века. Основные стили и направления (барокко, классицизм, реализм). Художественные центры (Италия, Франция, Голландия, Фландрия, Испания).
2. Стиль в барокко в европейском искусстве XVII в. Образная система. Ведущие мастера (Л. Бернини, Пьетро да Кортона, Ф. Борромини, Питер Пауль Рубенс и др.).
3. Стиль классицизм в европейском искусстве XVII в. Образная система. Ведущие мастера (Н. Пуссен, К. Лоррен, Луи Лево, Ж.А. Мансар, К. Перро и др.).
4. Реализм в европейском искусстве XVII в. Образная система. Ведущие мастера (Рембрандт, «Малые голландцы» братья Ленен, Веласкес, Караваджо и его последователи и др.).
5. Образ человека и природы в искусстве западноевропейских мастеров XVII века.
6. Теоретическое наследие мастеров архитектуры XVII века (Ф. Blondель, и К. Перро и др.)
7. Декоративно прикладное искусство XVII века в западной Европе. Создание художественных мануфактур во Франции и других странах Европы. Ведущие мастера и основные произведения.
8. Античная мифология и библейская история в произведениях европейских мастеров XVII вв.
9. Градостроительные идеи в зодчестве Франции, Италии в XVII веке.
10. Барокко в искусстве России. Характеристика основных этапов. Ведущие мастера XVII века.

11. Русская живопись и скульптура второй половины XVII века. Главные тенденции, основные памятники, ведущие мастера.

Тема 14-15. Искусство Европы и России XVIII века.

1. Искусство Западной Европы XVIII века – взаимодействие художественных стилей и направлений в социокультурном контексте. Главные художественные центры: Англия, Франция, Германия, Италия.

2. Идеи Просвещения и искусство XVIII века (Англия, Франция, Россия).

3. Образ человека и природы в искусстве XVIII века.

4. Силье рококо в искусстве Франции, Германии и Англии.

5. Реализм в западноевропейском искусстве XVIII века. Вехи развития, главные представители (Ж-Б. Шарден, Ж-А. Гудон, М.КлеЛатур, У. Хогарт, Ф. Гварди и др.).

6. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве Франции XVIII века. Основные принципы, ведущие мастера (Ж-Б. Габриэль, Ж.Ж. Суффло, Ж. Гондуэн, К-Н. Леду, Э.М. Фальконе и Ж-Л Давид и др.).

7. Искусство Италии XVIII века. Основные художественные тенденции, ведущие мастера.

8. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVIII века. Новые технологии. Художественные центры.

9. Театр и живопись XVIII века. Своеобразие диалога этих видов искусства. (А.Ватто, Н. Ланкре, Ф.Буше, У. Хогарт, Ф.Гойя).

10. Воображаемая архитектура в живописи и графике в Западной Европе XVIII века. (Д.Б. Пиранези, Ф. Гварди, Гюбер Роббер, Менгоцци Колонна).

11. Теоретическое наследие Дени Дидро, У. Хогарта, Д. Рейнольдса, Н.Н.Винкельмана, Г.Э. Лессинга как выражение идей эпохи просвещения

12. XVIII век – век Просвещения в России, ее интеграция в европейский художественный процесс и изменения в системе художественного мироощущения.

13. Искусство Петровской эпохи. Художественные реформы. Основные памятники. Ведущие мастера (А. Трезини, К.Б. Растрелли, И. Никитин, А. Матвеев и др.).

14. Барокко в искусстве России. Характеристика основных этапов. Ведущие мастера (Ф.Б. Растрелли, С. Чевакинский, И. Вишняков и др.)

15. Дворцово – парковые ансамбли XVIII века в России.

16. Классицизм в искусстве России. Главные особенности, этапы развития, основные памятники и мастера.

17. Ранний классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга. Творения А. Ринальди, А. Кокоринова, Ж.-Б. Вален Деламота, Ю. Фельтена.

18. Строгий и высокий классицизм в зодчестве России во второй половине XVIII – начала XIX веков. Основные памятники и ведущие мастера. (Д.Кваренги, В. Баженов, М. Казаков, Н. Львов, И. Старов, И. Воронихин).

19. Портретный жанр в русской живописи и скульптуре во второй половине XVIII века (И.Аргунов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский, Ф. Шубин).

20. Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века. Главные тенденции, основные памятники, ведущие мастера.

Раздел IV. Искусство XIX - XXI веков

Тема 16 - 17. Искусство Европы и России XIX века.

1. Искусство Европы XIX века. Основные стили и направления (романтизм, классицизм, салонное искусство, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм и их соотношение). Художественные центры: Франция, Германия, Англия, Испания.
2. Романтизм в искусстве XIX века. Образная концепция. Ведущие мастера и характерные произведения (Т.Жерико, Э.Делакруа, К.Фридрих, Ф. Рунге, О.Кипренский).
3. Архитектура XIX века в Европе и России. Основные художественные тенденции, стили и направления (классицизм «ампир», эклектика, историзм, формирование модерна).
4. Классицизм в искусстве Европы и России. Специфические черты в сравнении с предыдущими этапами.
5. Реализм в искусстве XIX века. Сущность метода. Особенности развития и локализации в странах Европы и России.
6. Скульптура XIX века. Основные художественные тенденции. Ведущие мастера.
7. Импрессионизм. Характеристика художественного метода. История и значение импрессионизма. Основные представители и характерные произведения (К.Моне, А.Сислей, О.Ренуар, К.Писсарро, Б.Моризо, О.Роден, Э.Дега)
8. Постимпрессионизм. Сущность. Ведущие мастера.
9. Русское искусство XIX века. Особенности художественного процесса. Главные стили и направления: романтизм, классицизм, академизм, реализм, символизм, эклектика, модерн.
10. Этапы развития критического реализма в живописи 1860-1890-х гг. (О.Домье, Г.Курбе, П.Федотов, В.Перов, И.Крамской, И.Репин)
11. Историческая живопись в русском искусстве XIX века (К.Брюллов, А.Иванов, Ф.Бруни, Г.Шварц, Н.Ге, В.Суриков, В.Верещагин).
12. Образ природы в творчестве русских художников (Саврасов, Ф.Васильев, И.Куинджи, Д.Поленов, И.Левитан).
13. Искусство России конца XIX- начала XX века. Разнообразие стилевых поисков. Художественные и выставочные объединения: «Мир искусства», «Союз русских художников», «Товарищество передвижных выставок», «Голубая роза», «Синий всадник», «Бубновый валет». Ведущие мастера (А.Бенуа, К.Сомов, М.Добужинский, Е.Лансере, З.Серебрякова, В.Серов, М.Врубель, П.Кузнецов, И.Машков, Н.Гончарова, К.С.Петров-Водкин и др.)
14. Религиозная живопись второй половины XIX века в русском искусстве (В.Васнецов, М.Врубель, М.Нестеров).

Тема 18-20. Основные этапы развития искусства XX - XXI веков.

1. Искусство XX века. Взаимодействие и противодействие различных художественных тенденций и направлений (символизм, фовизм, экспрессионизм, кубизм, сюрреализм, поп-арт, реалистическая и неоклассическая традиция).
2. Архитектура XX века. Основные направления, ведущие мастера. Главные концепции в градостроительстве и дизайне. Конструктивизм, функционализм, ретроспективизм, «органическая» архитектура
3. Эпоха модерн в русском искусстве 1890-1910-х гг.
4. Народное искусство и художественные промыслы в России XIX- начала XX вв.
5. Искусство Россия – СССР – Россия в XX веке. Основные этапы развития и характеристика каждого из них. Авангардные и традиционные формы бытия искусства.

Официальное и «подпольное» искусство. Художник и рынок. Национальное и интернациональное.

6. Творчество художников, определивших характер искусства XX века. (П.Пикассо, К.Малевич, В.Кандинский, П.Филонов, А.Майоль, Ле Корбюзье, Ф.Л.Райт, Мисс Ван де Роэ, Ж.Нувель, К.Петров-Водкин, В.Фаворский, А.Дейнека, А.Пластов, И.Глазунов, С.Дали. Жолтовский, Уайт, Р.Кент. А.Матисс, В.И.Мухина, П.Корин. Р.Роджерс, Н.Фостер. Х.Холяйн и многие другие). Характерные явления.

7. Искусство последних десятилетий XX века. Главные тенденции. Характерные явления.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Павлов, А.Ю. История искусств: учебное пособие: [12+] / А.Ю. Павлов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 210 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573329> – ISBN 978-5-4499-0674-8. – Текст: электронный.

Дополнительная литература:

1. Амиржанова, А.Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи Средневековья / А.Ш. Амиржанова; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. – 192 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250> – Библиогр.: с. 177. – ISBN 978-5-8149-2549-7. – Текст: электронный.

2. Вёрман, К. История искусства всех времен и народов / К. Вёрман. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Т. 1, кн. 4-7. Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с Древних веков до XIX столетия. – 494 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277658> – ISBN 978-5-4475-3805-7. – Текст: электронный.

3. Вёрман, К. История искусства всех времен и народов / К. Вёрман. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Т. 2, кн. 4-5. Европейское искусство Средних веков. – 760 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277680> – ISBN 978-5-4475-3817-0. – Текст : электронный.

4. Вёрман, К. История искусства всех времен и народов / К. Вёрман. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Т. 3, кн. 2-3. Искусство XVI-XIX столетий. – 628 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277685> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3827-9. – Текст: электронный.

5. Григорян, М.Е. История искусств: конспект лекций / М.Е. Григорян; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. – Ч. 1. – 107 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493053> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2304-7. – Текст: электронный.

6. История искусств / авт.-сост. Н.С. Попова, Е. Черняева; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» и др. – Кемерово: КемГУКИ, 2015. – 143 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438407> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

7. Митина, Н.Г. История и философия искусства: учебное пособие / Н.Г. Митина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 134 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494233> – ISBN 978-5-4475-2766-2. – DOI 10.23681/494233. – Текст: электронный.

8. Парамонов, А.Г. История развития отечественной и зарубежной школы изобразительного искусства: учебное пособие: [16+] / А.Г. Парамонов, С.О. Алексеева; Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 60 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576743> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88526-882-0. – Текст: электронный.

9. Усова, М.Т. История зарубежного искусства: учебное пособие / М.Т. Усова; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859> – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст: электронный.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. <http://biblioclub.ru/> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн»
2. <http://www.iprbookshop.ru/> – электронная библиотечная система IPR BOOKS

7. Лицензионное программное обеспечение

- MS Windows 7 Профессиональная
- MS Windows 10 Pro
- MS Office 2016

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин);

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, и наглядными пособиями);

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет;

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья