

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Искаков И.Ж.

01 июля 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История искусств

(наименование дисциплины)

Направление подготовки/Специальность **54.03.01 Дизайн**

Квалификация выпускника **Бакалавр**

Направленность (профиль) **Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма**

Форма обучения **Очная, очно-заочная, заочная**

(очная, очно-заочная, заочная)

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные требования для освоения дисциплины (при необходимости)

Дисциплина «История искусств» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин «Проектирование», «История дизайна» и др.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 12 зачетных единиц.

Объем дисциплины	Всего часов		
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	432	432	432
Контактная работа (по видам учебных занятий) (всего)	272	184	54
Из них:			
Лекции (Лек)	144	120	32
Практические занятия (Пр)	-	16	-
Семинарские занятия (Сем)	96	-	-
Индивидуальные занятия (ИЗ)	12	18	4
Контроль самостоятельной работы (КСР)	6	10	12
Контактные часы на аттестацию (КА)	2	2	2
Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП)	12	18	4
Самостоятельная работа студентов (СР)	89	177	307
Вид промежуточной аттестации	зачет (1,3 сем) экзамен (2,4 сем)	зачет (1,3 сем) экзамен (2,4 сем)	зачет (1,3 сем) экзамен (2,4 сем)
Объем часов, отводимых на подготовку к промежуточной аттестации (Контроль)	71	71	71

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

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии

В преподавании дисциплины «История искусств» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие теоретический характер дисциплины:

- лекции;
- тестирование;
- семинары;
- дискуссии и обсуждения;
- выступления с докладами и сообщениями;
- самостоятельные работы.

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

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 эллинского 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. Византия (IV – XV в.в.)

Ранне христианское 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 соотносительности 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 антиномии 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 поселян, 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. Общеевропейское 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.

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов 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.

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и письменных работ.

Управление самостоятельной работой студента

Формы управления самостоятельной работой:

- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;

План самостоятельной работы:

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.

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. Периодизация.

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, отраженные 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. Архитектура периода правления Великих Мо. Художественная культура позднего феодализма. Архитектура периода Мин (постройки Пекина).
2. Китайская (бытовой жанр, портрет, пейзаж)
3. Императорский дворец в Пекине.
4. Своеобразие Японской архитектуры (общая характеристика).
5. Искусство в государстве Тимура и тимуридов. Прикладное искусство и миниатюра.
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. Стил в барокко в европейском искусстве XVII в. Образная система. Ведущие мастера (Л. Бернини, Пьетро да Кортона, Ф. Борромини, Питер Пауль Рубенс и др.).
3. Стил 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 западно-европейских мастеров XVII века.
6. Теоретическое наследие мастеров архитектуры XVII века (Ф. Blondel, 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. Стиль 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 г.г. (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 Роз, Ж.Нуэль, 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. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1 Перечень оценочных средств

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине.

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Темы сообщений к семинарским занятиям

Семинар 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.

Семинар 2. Культура Древнего Востока.

7. Искусство Древнего Востока. Типологическая характеристика. Региональные варианты.

8. Искусство древнего Египта. Канонический тип культуры. Главные черты мифологического мышления. Основные этапы развития искусства.

9. Архитектура древнего Египта. Типы сооружений. Основные этапы развития. Комплексы в Саккара, Гизе, Дейр-эль-Бахри, Ахетатоне, Луксоре, Абу-Симбеле и др.

10. 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.

11. Искусство древнего Египта. Амарнский период. Искусство периода правления Эхнатона и Тутанхамона.

12. Искусство передней Азии, Двуречья, Ассирии.

Семинар 3. Античная культура. Древнегреческое искусство.

7. Античное искусство. Характеристика типа культуры. Основные этапы культуры.
8. Мифология античного мира. Олимпийские боги и герои.
9. Эгейское искусство (III-II тыс. до н. э.). Главные особенности. Основные памятники (Крит, Микены, Тиринф).
10. Искусство Греции: эпоха архаики (VII-VI вв.) и классики (V-IV вв.). Сложение ордерной системы. Скульптура и керамика.
11. 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.
12. Скульптура эпохи классики (V- последняя треть IV в. до н. э.). Мирон, Фидий, Поликлет, Скопас, Пракситель.

Семинар 4. Античная культура. Искусство эпохи эллинизма.

5. Образ человека в искусстве античности.
6. Искусство эллинистического периода (последняя треть IV-I в. до н. э.). Главные особенности. Художественные центры: Александрия, Пергам, Родос, Самофракия, Танагра.
7. Архитектура эпохи эллинизма. Основные типы сооружений, главные памятники. Города Приена, Милет, Александрия, Фаросский маяк, Пергамский Акрополь и др.
8. 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.

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

5. Искусство Этрурии (VII-II вв. до н. э.). Общая характеристика.
6. Искусство Древнего Рима. Основные особенности и главные этапы развития.
7. Архитектура Древнего Рима. Взаимодействие с греческой культурой и специфические черты римской архитектуры. Форумы, акведуки, термы, арки и др. Градостроительные проекты.
8. Скульптура и живопись Древнего Рима. Главные черты римского изобразительного искусства. Периодизация.

Семинар 6. Общая характеристика Средневековья, как исторической эпохи. Византия (IV – XV века). Средневековое искусство Западной Европы.

9. Искусство эпохи Средневековья. Типологическая характеристика. Эволюция, региональные варианты.
10. Искусство Византии. Христианство и сложение канона в искусстве. Крестовокупольная конструктивная система в храмовом зодчестве. Византийская икона и декоративно-прикладное искусство культового и советского назначения.
11. Искусство Западной Европы в средние века (VI-XII вв.). Главные особенности. Романское искусство (X-XII вв.). Искусство Франции и Германии.
12. Готическое искусство (XIII-XV вв.). Франция, Германия, Англия.
13. Готический храм. Конструкция. Образная характеристика. Синтез искусств в храме.
14. Собор Парижской Богоматери как явление романской и готической культуры.

Семинар 7. Русская средневековая культура и искусство.

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

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

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

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

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

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

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

22. Образ Богоматери в средневековом русском искусстве.

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

Семинар 9. Искусство Возрождения.

24. Типологическая характеристика искусства Возрождения. Основные этапы развития, Региональные варианты.

25. Искусство проторенессанса в Италии. Творчество Джотто

26. Раннее Возрождение в Италии. Основные принципы. Ведущие мастера (Л. Гиберти, Мазаччо, Донателло, А. Вероккио, С. Боттичелли и др.).

27. Высокое Возрождение в Италии. Основные принципы. Ведущие мастера.

28. Творчество Джорджоне, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана.

29. Архитектура эпохи Возрождения XV-XVI вв. Творчество Ф. Брунеллески, Д.А. Браманте, А. Палладио.

30. Характеристика позднего Возрождения. Италия, Испания, Германия. Караваджо, болонский академизм, маньеризм.

31. Строительство собора св. Петра в Риме XV – XVI веков (Д. Браманте, Д. Сангалло, Рафаэль, Микеланджело, Б. Росселино, Б. Перуцци).

32. Портрет в творчестве мастеров эпохи Возрождения. Основные особенности развития жанра, характерные произведения.

33. 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.

34. 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).

35. Античное наследие в искусстве Возрождения.

36. Образ человека и природы в творчестве мастеров Северного Возрождения.

Семинар 10. Искусство Западной Европы XVII в.

37. Искусство Европы XVII века. Основные стили и направления (барокко, классицизм, реализм). Художественные центры (Италия, Франция, Голландия, Фландрия, Испания).

38. Стиль в барокко в европейском искусстве XVII в. Образная система. Ведущие мастера (Л. Бернини, Пьетро да Кортона, Ф. Борромини, Питер Пауль Рубенс и др.).

39. Стиль классицизм в европейском искусстве XVII в. Образная система. Ведущие мастера (Н. Пуссен, К. Лоррен, Луи Лево, Ж.А. Мансар, К. Перро и др.).

40. Реализм в европейском искусстве XVII в. Образная система. Ведущие мастера (Рембрандт, «Малые голландцы» братья Ленен, Веласкес, Караваджо и его последователи и др.).

41. Образ человека и природы в искусстве западно-европейских мастеров XVII века.

42. Теоретическое наследие мастеров архитектуры XVII века (Ф. Blondель, и К. Перро и др.)

43. Декоративно прикладное искусство XVII века в западной Европе. Создание художественных мануфактур во Франции и других странах Европы. Ведущие мастера и основные произведения.

44. Античная мифология и библейская история в произведениях европейских мастеров XVII вв.

45. Градостроительные идеи в зодчестве Франции, Италии в XVII веке.

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

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

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

48. Образ человека и природы в искусстве XVIII века.

49. Стиль рококо в искусстве Франции, Германии и Англии.

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

51. 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.).

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Дворцово – парковые ансамбли XVIII века в России.

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

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

63. 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).

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

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

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

66. Искусство Европы XIX века. Основные стили и направления (романтизм, классицизм, салонное искусство, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм и их соотношение). Художественные центры: Франция, Германия, Англия, Испания.

67. Романтизм в искусстве XIX века. Образная концепция. Ведущие мастера и характерные произведения (Т.Жерико, Э.Делакруа, К.Фридрих, Ф. Рунге, О.Кипренский).

68. Архитектура XIX века в Европе и России. Основные художественные тенденции, стили и направления (классицизм «ампир», эклектика, историзм, формирование модерна).

69. Классицизм в искусстве Европы и России. Специфические черты в сравнении с предыдущими этапами.

70. Реализм в искусстве XIX века. Сущность метода. Особенности развития и локализации в странах Европы и России.

71. Скульптура XIX века. Основные художественные тенденции. Ведущие мастера.

72. 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)

73. Постимпрессионизм. Сущность. Ведущие мастера.

74. Русское искусство XIX века. Особенности художественного процесса. Главные стили и направления: романтизм, классицизм, академизм, реализм, символизм, эклектика, модерн.

75. Этапы развития критического реализма в живописи 1860-1890-х гг. (О.Домье, Г.Курбе, П.Федотов, В.Перов, И.Крамской, И.Репин)

76. Историческая живопись в русском искусстве XIX века (К.Брюллов, А.Иванов, Ф.Бруни, Г.Шварц, Н.Ге, В.Суриков, В.Верещагин).

77. Образ природы в творчестве русских художников (Саврасов, Ф.Васильев, И.Куинджи, Д.Поленов, И.Левитан).

78. 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.)

79. Религиозная живопись второй половины XIX века в русском искусстве (В.Васнецов, М.Врубель, М.Нестеров).

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.

80. Искусство XX века. Взаимодействие и противодействие различных художественных тенденций и направлений (символизм, фовизм, экспрессионизм, кубизм, сюрреализм, поп-арт, реалистическая и неоклассическая традиция).

81. Архитектура XX века. Основные направления, ведущие мастера. Главные концепции в градостроительстве и дизайне. Конструктивизм, функционализм, ретроспективизм, «органическая» архитектура

82. Эпоха модерн в русском искусстве 1890-1910-х гг.

83. Народное искусство и художественные промыслы в России XIX- начала XX вв.

84. 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.

85. 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.

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

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Список вопросов к зачету (по Разделу I):

1. Специфика художественного образа в изобразительном искусстве. Форма и содержание в изобразительном искусстве. Адекватное и условное в изобразительном искусстве.

2. Структура художественного образа в изобразительном искусстве. Проблемы содержания и формы в изобразительном искусстве. Композиция.

3. Структура художественного образа в изобразительном искусстве. Психологические аспекты восприятия пространства и цвета в изобразительном искусстве.

4. Основные этапы истории изобразительного искусства и их характеристика до века нашей эры.

5. Общая характеристика первобытного искусства. Синкретизм в изобразительном искусстве.

6. Общая характеристика искусства палеолита.

7. Общая характеристика искусства неолита.

8. Искусство эпохи бронзы.

9. Наскальные рисунки животных в пещерах на юге Франции.

10. Пиктограммы позитивных и негативных трафаретов рук и анималистические пещерные изображения (Нерха, Южное побережье Испания, Шове, Ардеш, юг Франции).

11. Первые наскальные изображения человека.

12. Зооморфная и антропоморфная скульптура малых форм (Венера из Холле-Фельс и Человек-лев Швабский Альб, Германия) из кости и камня и др.

13. Керамика древних племен Малой Азии и Месопатамии.
14. Монументальные архитектурные сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи и др. Стоунхендж - крупнейший памятник первобытной архитектуры на территории Европы.
15. Общая характеристика искусства Древнего мира. Догматический и эмпирический подходы к художественному образу.
16. Общая характеристика искусства стран Древнего Востока.
17. Общая характеристика искусства Древнего Египта и его периодизация.
18. Искусство Древнего Египта периода Древнего Царства.
19. Искусство Древнего Египта периода Среднего Царства.
20. Искусство Древнего Египта периода Нового Царства.
21. Храмовые комплексы Нового Царства.
22. Искусство периода Эхнатона и его приемников. XIV в.
23. Общая характеристика искусства Двуречья IV тыс. до н.э. - 13 век до н.э.
24. Общая характеристика искусства Сирофиникии и хеттов II тыс. до н.э. - 7 век до н.э.
25. Общая характеристика искусства Ассирии 13-6 век до н.э.
26. Общая характеристика искусства Нововавилонского государства 7-6 век до н.э.
27. Искусство Крита. Кносский дворец. Росписи Кносского дворца. Терракотовая пластика Крита.
28. Микены. Крепостной характер архитектуры. Циклопические постройки. Львиные ворота.
29. Специфические черты искусства Греции.
30. Проблематика искусства. Греции. Антропоморфизм в искусстве.
31. Гармония как эстетическая категория. Тектоничность искусства.
32. Краткая характеристика периодов искусства Древней Греции. Архаика. Классика. Поздняя классика. Эллинизм.
33. Искусство Архаики (VII - VI вв. до н.э.). Общая характеристика искусства.
34. Скульптура Архаики. Скульптурные изображения Клиобиса и Битона, скульптора Полимеда.
35. Аттический курор, скульптура Аполлона Тенейского.
36. Классический период искусства Греции (V - IV вв. до н.э.). Общая характеристика.
37. Искусство Древней Греции V в. до н.э. Общая характеристика искусства.
38. Архитектура Греции V в. до н.э. Понятие ордера. Основные греческие ордера: дорический, ионический, коринфский.
39. Эволюция греческого храма. Ансамбль Афинского акрополя.
40. Скульптура V в. до н.э. Древней Греции. Произведения Мирона (Дискобол, Афина и Марсий), Поликлета (Дорифор), Фидия (Рельефы и скульптуры Пафенона, фигура Афины Промехос, статуя Зевса Олимпийского).
41. Искусство IV века до н.э. (Поздняя Классика) Древней Греции. Общая характеристика.
42. Динамичность образа и его эмоциональная насыщенность у скульптора Скопоса (рельефы Галикорнакского мавзолея, фигура Менады).
43. Созерцательность образов Праксителя (Гермес с маленьким Дионисом, фигура Афродиты Книдской).
44. Многогранность и противоречивость образов Лисиппа (Апоксиомен; Геракл, борющийся со львом; фрагмент фигуры кулачного бойца; скульптурные изображения Александра Македонского).
45. Искусство эллинизма. Эллинизм (III - I вв. до н.э.). Проблема взаимодействия культур в Эллинизме.

46. Сложение художественных школ: Аттической, Пергамской, Александрийской, Родосской, Антиохийской.

47. Скульптура эллинизма (ансамбль Пергамского алтаря, фигура Нила, Афродита Милосская, Ника Самофракийская, Демосфен, Лаокоон.

48. Скульптура эллинизма (так называемые портреты Аристотеля, Эпикура, Эврипида, Сенеки и др.).

49. Искусство этрусков (VIII - IV вв. до н.э.). Общая характеристика искусства.

50. Искусство Римской республики (III - I вв до н.э.). Общая характеристика искусства.

51. Искусство Римской империи (I-V вв н.э.). Общая характеристика искусства.

52. Развитие скульптурного портрета в Древнем Риме.

53. Характерные черты архитектуры Древнего Рима. Общественный характер построек: форумы, термы, акведуки, триумфальные арки.

54. Фаюмский портрет.

Список вопросов к экзамену (по Разделу II):

1. Специфические черты искусства европейского средневековья. Его теологический характер.

2. Дуализм (двойственность) мировоззрения и его отражение в искусстве. Проповеднический, дидактический характер искусства.

3. Условный и спиритуальный характер художественного образа.

4. Новые виды искусства. Искусство книги.

5. Раннехристианское искусство.

6. Позднеримское искусство.

7. "Катакомбное искусство" ранних христиан (росписи римских катакомб, скульптурное изображения "Доброго Пастыря").

8. Раннехристианская архитектура - ансамбль базилики Св. Петра, архитектура Равенны - гробница Теодориха, ранневизантийские постройки - мавзолей Галлы Плациди, церковь Сан Апполинария Ново.

9. Искусство варварских народов (произведения декоративно-прикладного искусства звериного стиля, мотив плетения в орнаменте. Вотивные короны V - VI вв. из Испании. Фибулы и другие декоративные элементы костюма).

10. Искусство Дороманского периода. Общая характеристика.

11. Искусство периода Каролингов IX - X вв. Аахенская капелла, ворота в Лорше, конная фигура Карла Великого, фигура Св. Веры из Конха.

12. Искусство Романского периода. XI - XII вв.. Монастырский характер искусства.

13. Тема Покаяния и Страшного Суда.

14. Архитектура Романского периода. Полуциркулярная арка, нервюрный свод, крестовокупольное перекрытие. Связанная система сводов. (Комплекс аббатства Клюни, Сен Галлинское аббатство, Вормский собор.).

15. Южнофранцузская архитектура. Архитектурные памятники провинции Овернь, Лангедок, Пуату.

16. Скульптура романского периода (тимпан церкви Сен Лазар в Отене и Сен Пьер в Муассаке).

17. Готическое искусство XIII - XIV вв. Общая характеристика. Городской характер искусства. Культ Богородицы.

18. Разделение искусства на городское и придворное.

19. Развитие светского начала в искусстве. Возникновение культа Прекрасной Дамы.

20. "В поисках Грааля" - отражение рыцарского начала в изобразительном искусстве.
21. Архитектура французской готики (соборы в Лане, Шартре, Амьене, Реймсе, собор Парижской Богоматери).
22. Скульптура Готики (скульптурное оформление соборов в Шартре и Реймсе, скульптуры из Наумбургского собора в Германии).
23. Готика в Англии.
24. Готика в Италии.

Список вопросов к зачету (по Разделу III):

1. Искусство Возрождения. Общая характеристика. Эмпирический характер Возрождения.
2. Понятие Гуманизма в искусстве.
3. Раннеитальянское Возрождение в Италии. Общая характеристика искусства и периодизация.
4. Мастера Проторенессанса. Никколо и Джованни Пизано, Маттеас Шлютер, Дуччо, Пьетро Кавалини.
5. Творчество Джотто ди Бондоне (роспись капеллы Скровеньи: Поцелуй Иуды, Встреча Иакова с пастухами).
6. Джотески. Флоренция и Сиена. Творчество Симоне Мартини.
7. Искусство Италии первой половины XV века.
8. Возникновение портрета.
9. "Перспективисты и аналитики". Творчество Филиппа Брунеллески.
10. Творчество Л. Гиберти. Мазаччо (росписи в капелле Бронкаччи Поцелуй Иуды, Изгнание из Рая).
11. Искусство второй половины XV века. Творчество Д. Гирландайо, Вероккьо, Перуджино.
12. Искусство Высокого Возрождения. Общая характеристика. Масштабность образа человека в творчестве мастеров Высокого Возрождения.
13. Способность к познанию мира как главное качество Человека у Леонардо да Винчи. Произведения Леонардо да Винчи: ?Мадонна Бенуа?, ?Мадонна в гроте?, ?Тайная Вечеря?, Джоконда.
14. Творческое как главное качество Человека у Микельанджело. Произведения Микельанджело: Мадонна у лестницы, Пьетта (1501г.), Давид, Моисей, капелла Медичи, Пьетта Рандонини; росписи в Сикстинской капелле плафона и западной стены.
15. Божественность красоты Человека у Рафаэля. Произведения Рафаэля: Мадонна Коннестабиле, Мадонна в зелени, Мадонна со щеглом, Донна Велата, Сикстиская Мадонна; росписи в парадных залах папского дворца (Станци Рафаэля).
16. Творчество Тициана. Работы Тициана: Любовь Земная и Небесная, Праздник Венеры, Вознесение Девы Марии, Св. Себастьян, Кающаяся Мария Магдалина.
17. Творчество Джорджоне. Произведения Джорджоне: Концерт, Гроза, Спящая Венера.
18. Общая характеристика искусства Венецианской школы.
19. Общая характеристика Северного Возрождения XV - XVI вв.. Созерцательный характер искусства Северного Возрождения.
20. Возрождение в Нидерландах XV - XVI в. Влияние средневековья и принцип многообразия в искусстве.
21. Творчество Яна ван Эйка (Гентский алтарь, Портрет четы Арнольфини).
22. Творчество Иеронима Босха. Проблема нравственного в искусстве (Сад радостей земных).
23. Творчество последователей Яна ван Эйка: Рогира ван дер Вейдана, Гуго ван дер Гуса, Г. Мемлинга, Гертгена тот синт Янса.

24. Возрождение в Германии XV - XVI в. Специфические черты искусства Германии. Творчество Михеля Вальгемюта.

25. Альбрехт Дюрер и его эмпиризм.

26. Отражение бюргерских идеалов в творчестве Г. Бальдунг Грин, Г. Мемлинг, Л.Кранах.

27. Проблематика, характерные черты искусства XVII века. Развитие науки. Идеология Абсолютизма.

28. Специфика стиля Барокко.

29. Специфика стиля Классицизм.

30. Проблема реализма в искусстве XVII в.

31. Сложение национальных художественных школ в европейском искусстве XVII в.

32. Развитие структуры изобразительного искусства - появление новых жанров.

33. Специфика стиля барокко в Италии.

34. Творчество М. Караваджо. Открытие новых тем, сюжетов, содержания. "Большой Вах", "Лютнист", "Призвание апостола Матфея", "Обращение Савла", "Положение во гроб".

35. Новое в технике живописи: направленный свет, контраст света и тени, сложная ритмика композиции, ее "разорванный" характер.

36. Болонская Академия.

37. Творчество братьев Караччи (Плафон палаццо Фарнезе).

38. Творчество Лоренцо Бернини. Ансамбль площади Св. Петра в Риме, алтарь и сень собора Св. Петра, скульптуры: "Экстаз Св. Терезы", "Брут", "Аполлон и Дафна", портреты: Ш. Боргезе, Людовика IV.

39. Неаполитанская школа. Творчество С.Роза и Караччоло. Картина Караччоло "Проповедь юного Христа" из собрания Музея ИЗО Татарстана.

40. Барокко во Фландрии. Общая характеристика социокультурных условий и искусства. Творчество Рубенса. Особенности сюжетов и техники художника. ("Похищение дочерей Левкипа", "Битва с амазонками", "Охота на львов", "Распятие", серия "Апофеоз Марии Медичи", "Персей и Андромеда", "Портрет камеристки инфанты Изабеллы", "Вах".)

41. Творчество приемников Рубенса: А. фон Дейка, Я. Йорданса, А.Снейдерса).

42. Творчество Броувера. Обращение к теме отверженных.

43. Искусство Голландии. Новые функции искусства, национальный характер живописи. Творчество Ф.Хальса, развитие им жанра портрета (Портреты: стрелков роты Св.Георгия, Цыганки "Малле Баббе").

44. Творчество Рембрандта Харменса фон Рейна. "Анатомия доктора Тюльпа", "Автопортрет с Саскией на коленях", "Ночной дозор", "Даная", "Святое семейство", "Заговор Цивилиса", "Возвращение блудного сына", "Лист в сто гульденов".

45. Творчество Вермеера Дельфтского и Дельфтская школа живописи. Проблема света и цвета в творчестве Вермеера Дельфтского, понимание им пространства и времени (Картина "Девушка, читающая письмо").

46. Малые голландцы. Развитие жанровой живописи в искусстве Голландии. Творчество Я.Стена, Г.Метсю, Терборха, А.Остаде.

47. Пейзаж в искусстве Голландии. Творчество Я.Порсемия, Я. фон Гойена, Я. фон Рейнсдаля. 48. Натюрморт в Голландии. Интерес к живописной фактуре. Тема бренности бытия в натюрморте. Работы В. Хедды и П.Клааса.

49. Специфика искусства Испании XVII в.

50. Стили испанского искусства: Мудехар, Платтереско, Чурригуреско.

51. Скульптура Испании.

52. Творчество Эль-Греко. Живописная экспрессивность его образов. (Картина "Похороны графа Оргаса").
53. Творчество Х. Риберы ("Хромоножка", "Диоген", серия "Апостоладос").
54. Творчество Д.Веласкеса. ("Вакх", "Сдача Бреды", Портрет Иннокентия Х, "Пряхи", "Менины").
55. Творчество Ф. Сурбарана, Мурильо, Вальдеса Леаля.
56. Общая характеристика искусства Франции XVII в.
57. Общая характеристика изобразительного искусства XVIII в.
58. Стилль Рококо.
59. Специфические черты классицизма в искусстве XVIII в.
60. Искусство Франции XVIII в. Творчество Ватто ("Лавка Жерсена", "Отправление на остров Кифера", "Савояр", "Затруднительное положение").
61. Искусство Франции XVIII в. Творчество Ф.Буше ("Туалет Дианы").
62. Искусство Франции XVIII в. Творчество Шардена и Латура, как представителей реалистического направления.
63. Архитектура XVIII в.
64. Декоративно-прикладное искусство XVIII в. Рококо в прикладном искусстве.
65. Французская революция и драма искусства. Творчество Л.Давида ("Клятва Горациев", Портрет мадам Рекамье, "Смерть Марата").
66. Искусство Англии XVIII в. Специфический характер искусства, определяемый развитием капитализма в стране.
67. Архитектура Англии XVIII в. Творчество К.Рена и И.Джонса. Специфика парковой, ландшафтной архитектуры.
68. Творчество Хоггарта ("История Мери Простодушной", "Улица Джина", "Улица Пава", "Продавщица креветок").
69. Творчество Д.Рейнольдса ("Амур, развязывающий пояс у Венеры"). г) Творчество Т.Гейнсборо (Портрет Джонантана Баттола).
70. Декоративно-прикладное искусство Англии XVIII в.
71. Романтизм в искусстве Франции первой половины XIX в.
72. Творчество Т. Жерико ("Офицер королевских егерей, идущий в атаку", "Плот "Медузы"). Творчество Э. Делакруа ("Ладья Данте", "Резня на острове Хиосе", "Свобода, ведущая народ").
73. Реализм в искусстве Франции XIX в. Творчество Курбе.

Список вопросов к экзамену (по Разделу IV):

1. Предпосылки возникновения импрессионизма: социально-психологические, научно-технические, эволюционно-творческие. Статья Ш. Бодлера Художник современной жизни. Салон Отверженных.
2. Импрессионизм. Первая выставка импрессионистов. Творчество импрессионистов: Э. Мане, К. Моне, Э. Дега, О. Ренуар, К. Писсаро, Б. Моризо, А. Сислей, Ф. Базиль, Г. Кайботт. Сюжетика и художественная манера. Скульптура. Творчество: Огюста Родена, Медардо Россо. Маршаны.
3. Неоимпрессионизм. Салон Независимых. Пуантилизм: эстетические принципы, истоки; связь с наукой. Творчество Жоржа Сёра, Поля Синьяка, Анри Эдмона Кросса, Джованни Баттиста Сегантини.
4. Постимпрессионизм. Понт-авенская школа, объединившаяся вокруг Гогена (Эмиль Бернар, Поль Серюзье, Ян Веркаде и др.). Синтетизм. Творчество Поля Гогена.

5. Постимпрессионизм. Винсент Ван Гог. Проблематика и художественная манера. Проблематика и художественная манера.

6. Постимпрессионизм. Поль Сезанн. Проблемы художественного видения.

7. Группа Наби. Творчество: Пьера Боннара, Эдуара Вюяра, Мориса Дени, Феликса Валлотона и др. Интимизм. Клуазонизм.

8. Символизм: эстетические принципы, предшественники, связь с литературой. Влияние З. Фрейда. Манифест Ж. Морёаса. Творчество Густава Моро, Пьера Пюви де Шавана, Одилона Редона, Джоржа Фредерика Уотса, Фернанда Кнопфа, Джеймса Энсора, Арнольда Бёклина.

9. Эстетизм. Концепция Теофиля Готье Искусство ради искусства. Оскар Уайльд - глашатай эстетизма. Прерафаэлиты. Взгляды О. Пьюджина и Джона Рёскина. Идеи Уильяма Морриса. Творчество Джеймса М. Уистлера, Данте Габриэля Россети, Эдварда Густава Бёрн Джонса, Альберта Мура, Фредерика Лейтона и др.

10. Символизм в России. Творчество Виктора Борисова-Мусатова, Михаила Врубеля и др. Объединения: Алая роза, Голубая роза. Объединение Мир искусства. Эстетические принципы, задачи. Творчество Льва Бакста, Александра Бенуа, Ивана Билибина, Ап. Васнецов, Е. Лансере, Ф. Малявина, К. Сомова, В. Серова и др.

11. Развитие печатной графики на рубеже XIX-XX вв.: Анри Тулуз-Лотрека, Обри Бердслея, Артура Макмердо, Уолтера Крейна, Уильяма Морриса (Издательство Келмскотт-Пресс), Альфонса Мухи. Развитие книжной графики и театрально-декоративной живописи в России. Журнал Мир искусства. Русские сезоны С. Дягилева в Париже.

12. Ар-нуво и Сецессионизм. Эстетические принципы. Творчество Густава Климта и др. Влияние Великой промышленной революции и возникновение дизайна. Всемирные выставки и усиление интеграционных процессов в искусстве. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона. Архитектура. Творчество Антонио Гауди, Виктора Орта, Филиппа Уэбба (Красный дом), Чарльза Ренни Макинтоша, Эктора Гимара, Ф. О.Шехтеля и др. Декоративно-прикладное искусство Рене Лалика и Эмиля Галле.

13. Фовизм. Эстетические принципы. Влияние Арабского востока. Творчество Анри Матисса, Андре Дерена, Мориса де Вламинка, Жоржа Руо, Альбера Маркэ, Кеса ван Донгена, Рауля Дюфи и др.

14. Кубизм. Истоки и эстетические принципы. Влияние науки. Гийом Аполлинер теоретик кубизма. Воздействие африканского искусства. Аналитический кубизм. Синтетический кубизм. Творчество Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Коллаж. Техника папье-калле. Театрально-декоративная живопись.

15. Экспрессионизм. Истоки и эстетические принципы. Крик Эдварда Мунка. Рождение трагедии из духа музыки (1872) Фридриха Ницше. Немецкий экспрессионизм. Группа Мост 1905. Объединение Синий всадник 1911 г. Творчество Эмиля Нольде. Эрнста Людвиг Кирхнера, Эриха Хеккеля, Карла Шмидта Ротлуффа, Кете Кольвиц, Эрнста Барлаха, Вильгельма Лембрука, Франца Марка, Августа Макке, Алексея Явленского. Венский экспрессионизм. Творчество Оскара Кокошки, Эгона Шилле.

16. Кубизм. Обзор творчества: Хуана Гриси, Луи Маркусси, Жозефа Фернана Анри Лежэ, Альбера Глеза, Любóви Сергеевны Попóвой, Сони Делоне, Жана Метценже, Андре Лота и др. Скульптура. Творчество Александра Порфирьевича Архипенко, Жака Липшица, Анри Лорана.

17. Футуризм. Манифесты футуристов: Первый манифест футуристов 1908 г., Томазо Маринетти. Манифест художников футуристов 1910 г., Технический манифест футуристической живописи и др. Проблематика и эстетические принципы. Социально-этические аспекты футуризма. Орфизм. Лучизм. Творчество Умберто Боччони, Джино Северини, Джакомо Балла, Луиджи Руссоло, Карла Карра, Сэра Джейкоба и др. Русский

кубофутуризм. Аэроживопись. Пощёчина общественному 1912 г. Футуристический период в творчестве Казимира Малевича, Давида Бурлюка, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и др. Объединение Бубновый валет.

18. Дада. Социально-психологические причины возникновения. Антиэстетизм. Автоматизм. Кабаре Вальтер. Идеи Гуго Балла, Жана Арпа, Тристана Тцары. Манифест Дада. Связь с литературой, кино и театром. Дадаистские кружки в Париже, Берлине и Нью-Йорке. Провокативный характер творчества. Реди-мейды. Творчество Марселя Дюшана. Ассамбляжи и фотографии Ман Рея. Творчество Ханса Арпа, Ман Рея, Франсиса Пикабиа, Курта Швиттерса, Джона Хартфилда. Русские кубофутуристы.

19. Супрематизм. Эстетические принципы и задачи. Беспредметность. Объединение Ослиный хвост. Декорации и костюмы к опере Победа над солнцем. Общество Супремос. К. Малевич От кубизма и футуризма к супрематизму: новый реализм в живописи (1915-1916). Выставка 0, 10. Черный квадрат. К. Малевич Мир как беспредметность (1927). Трёхмерные супрематические объекты. Проуны Эля Лисицкого.

20. Конструктивизм. Эстетические принципы и задачи. Абстрактные скульптуры из промышленных материалов. Контррельефы Владимира Татлина и негативное пространство. Памятник Третьему интернационалу. Подходы В. Татлина и Наума Габо, Антуана Певзнера. Идеи глубины и кинетической скульптуры в творчестве Н. Габо. Реалистический манифест 1920 г. Творчество В. Татлина, Наума Габо, Антуана Певзнера, Эля Лисицкого, Любови Поповой, Александра Веснина, Александра Родченко, Варвары Степановой, Алексея Гана. Творчество Хоакина Торреса Гарсиа. Свето-пространственные модуляторы Ласло Махой Надя. Эстетика Баухауз и ВХУТЕМАС, ВХУТЕИИ.

21. Неоплатицизм. Группа и журнал Стиль. Эстетические принципы и задачи. Воздействие теософии. Творчество Пита Мондриана, Тео ван Дусбурга, Георга Вантенгерлоо, Геррита Ритвельда и др.

22. Абстракционизм. Воздействие музыки. Космологические идеи В. Кандинского. О духовном в искусстве 1912 г. Преподавание в Баухауз. Объединение Синяя четверка 1924-1925. Творчество Василия Кандинского, Франтишека Купки, Леона Фейнингера, А. Г. Явленского, Пауля Клее и др. В. Кандинский Точка и линия на плоскости 1926 г.

23. Ранний американский модернизм. Школа мусорного ящика во главе с Робертом Генри. Крайслер-билдинг Уильяма ван Алена (1930). Выставка европейского модернизма в галерее Альфреда Стиглица в 1913. Творчество: Эдварда Уэдсворта Роберта Генри, Джона Слоана, Джоржа Беллоуза, Чарльза Демута, Артура Доува, Марседена Хартли, Макса Вебера.

24. Ранний английский модернизм. Школа Слейда при Лондонском университете. Группа Кэмден-таун (1911). Группа Блумсберри (1904-1930). ВОРТУИЗМ (1913). Творчество: Уолтера Сиккерта, Харольда Гилмана, Чарльза Гиннера, Ванессы Белл, Кристофера Невинсона, Стэли Спенсера, Гвен Джон, Огастеса Джон, Уиндема Льюиса, Анри Годье-Бржска, Джейкоба Эпстайна, Дэвида Бомберга, Уильяма Робертса

25. Наивная живопись. Примитивизм. Стилистика. Творчество Альфреда Уоллиса, Анри Руссо, Андре Бошана, Серафина Луи, Уилсона Бигго, бабушки Мозес, Берила Кука, Гектора Ипполита, Пиросмани.

5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

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

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).

Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции	<p>Знает основные этапы и закономерности исторического развития общества, способствующих формированию гражданской позиции; историю и тенденции 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; 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; принципы анализа и интерпретации произведений искусства; методы определения эстетической и общекультурной ценности произведений изобразительного искусства и художественной культуры;</p> <p>Умеет анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; ориентироваться в истории и тенденциях развития всемирной художественной культуры и искусства; воспринимать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 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), ориентироваться в художниках</p>

Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенций
	<p>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; анализировать и интерпретировать произведения искусства; определять эстетическую и общекультурную ценность произведений изобразительного искусства и художественной культуры;</p> <p>Владеет гражданской позицией, сформированной в результате анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества; историей и тенденциями развития всемирной художественной культуры и искусства; восприятием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 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); представлениями о художниках и произведениях изобразительного искусства, о методах изображения действительности в разных временных периодах; характерными тенденциями в творчестве мастеров, работы которых наиболее ярко и полно отразили черты изучаемой эпохи; навыками анализа и интерпретации произведений искусства; навыками определения эстетической и общекультурной ценности произведений изобразительного искусства и художественной культуры;</p>

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе промежуточной аттестации

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».

Зачет. Критерии оценивания

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости студентом аудиторных занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров.

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено».

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае:

- полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому из вопросов;
- самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя;
- владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом;
- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь;
- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам;
- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения.

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае:

- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин;
- невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем вопросам;
- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по одному или всем вопросам;
- не владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом;
- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя.

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления обучающемуся оценки «не зачтено».

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях:

- необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам;
- необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.

Экзамен. Критерии оценивания

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной дисциплины.

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае:

- полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного материала по каждому из вопросов билета;
- уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины;
- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и проследить причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае:

- недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
- допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
- допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;
- нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного умения обучающегося устанавливать и проследить причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
- приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
- допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на дополнительные вопросы преподавателя.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:

- невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета;
- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
- допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины;
- существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумения обучающегося устанавливать и проследивать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
- отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
- невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:

- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин;
- невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем вопросам билета;
- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета;
- скрытое или явное использование обучающимся при подготовке к ответу нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя;
- невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;
- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя;

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже заслуживаемой им.

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:

- необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам;
- необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.

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

Основная:

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:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

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

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

8. Лицензионное программное обеспечение

- MS Windows 7 Профессиональная
- MS Windows 10 Pro

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

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий и наглядными пособиями);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);
- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет;

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.