

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 12.04.2022 06:48:57
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
Л. П. Филатова
« » 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.06.01 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Уровень высшего образования
Направление подготовки

Профили подготовки
Форма обучения

Бакалавриат
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Изобразительное искусство и дизайн
Очная

Нижний Тагил
2019

Рабочая программа дисциплины «История искусств». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2019. – 32 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Автор: заведующий кафедрой, к.п.н, доцент

И. П. Кузьмина

Рецензент: зам. директора филиала
кандидат педагогических наук, доцент

Л. П. Филатова

Одобрена на заседании кафедры художественного образования 10 октября 2019 года, протокол № 2.

Заведующий кафедрой

И. П. Кузьмина

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 11 октября 2019 г., протокол № 1.

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

И.О. декана ФХО

И.П. Кузьмина

Главный специалист ОИР

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2019.
© Кузьмина И.П., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Тематический план дисциплины.....	5
4.3. Содержание дисциплины.....	6
5. Образовательные технологии.....	14
6. Учебно-методическое обеспечение.....	14
6.1. Организация самостоятельной работы.....	14
6.2. Содержание самостоятельной работы.....	14
6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации.....	30
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	32
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	32

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель сформировать систему профессиональных знаний о закономерностях развития пластических искусств, дизайна и основу владения приемами анализа произведений искусства.

Задачи:

- усвоение системы знаний об основных этапах развития искусства;
- изучение наиболее значимых событий и явлений истории отечественного и зарубежного искусства и дизайна;
- освоение метода комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений художественной жизни и художественных процессов;
- освоение приемов исследовательской деятельности в сфере искусствознания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История искусств» является частью учебного плана подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Скульптура и пластическая анатомия». Основные положения и навыки, полученные в результате освоения истории искусства, будут использованы в дальнейшем при изучении дисциплины «Теория и методика обучения изобразительному искусству». Изучение данной дисциплины поможет студентам в период прохождения педагогической практики.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития.

Индикаторы достижения компетенции

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Педагогическая деятельность по реализации основных общеобразовательных программ	ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития	ИПК 6.1. Знает теоретические основы изобразительного искусства, закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования предмета Изобразительное искусство.
		ИПК 6.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения и профессионального саморазвития
		ИПК 6.3. Владеет умениями передачи художественного опыта изобразительного искусства учащимся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- основные этапы и закономерности развития мирового и отечественного искусства;
- основные памятники мирового искусства с древнейших времен до XXI века;
- особенности видов и жанров искусства и их специфику;
- важнейшие художественные направления, стили и тенденции развития мирового искусства.

уметь:

- ориентироваться в исторических эпохах, направлениях, течениях мирового искусства;
- самостоятельно анализировать, сопоставлять, выявлять стилистические особенности художественных произведений;
- пользоваться научной терминологией в области искусства, излагать и обосновывать полученные знания.

владеть практическими навыками:

- восприятия художественных произведений, относящихся к различным видам и жанрам искусства;
- анализа произведений разных видов искусства;
- ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, искусствоведческие образовательные порталы и т.д.);
- интерпретации искусствоведческого материала для его изложения в процессе проведения бесед и экскурсий для учащихся.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы**

Вид работы	Очная
	1-6 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	432 (12 з.е.)
Контактная работа, в том числе:	128
Лекции	48
Практические занятия	72
Самостоятельная работа, в том числе:	304
Подготовка к лекциям и практическим занятиям	268
Подготовка к дифференцированному зачету в 4 семестре и экзамену в 6 семестре	36

4.2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия		
1 курс, 1 семестр					
1. Введение в искусствознание.	26	2	2	22	Тест-опрос
2. Искусство Древнего мира.	82	6	6	70	Тест-опрос
Всего в 1 семестре	108	8	8	92	
1 курс, 2 семестр					
3. Искусство средних веков.	16	4	4	8	Оценка устного сообщения
4. Искусство эпохи Возрождения	20	6	4	10	Оценка устного сообщения
Всего во 2 семестре	36	10	8	18	
2 курс, 3 семестр					
5. Западноевропейское искусство Нового времени (XII- XIIIвв.).	30	4	4	22	Тест-опрос
6. Искусство стран Западной Европы XIX – начала XX века.	42	4	8	30	Оценка устного сообщения

Всего в 3 семестре	72	8	12	52	
2 курс, 4 семестр					
7. Искусство средневековой Руси.	11	2	4	5	Оценка устного сообщения
8. Русское искусство XII- XIII вв.	14	2	6	6	Оценка устного сообщения
Подготовка к дифференцированному зачету	9	-		9	
Всего в 4 семестре	36	6	10	20	
3 курс, 5 семестр					
9. Русское искусство XVII - XVIII веков	51	4	12	35	Оценка устного сообщения
10. Русское искусство конца XIX -начала XX в.в.	57	6	16	35	Оценка устного сообщения
Всего в 5 семестре	108	10	28	70	
3 курс, 6 семестр					
11. Искусство России советского и пост-советского времени. Советское искусство 1917 - 1921 гг.	16	2	4	10	Оценка устного сообщения
12. Советское искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) и послевоенные годы	11	2	4	5	Оценка устного сообщения
13. Творческие искания художников 1970-х - начала 2000-х годов.	18	2	6	10	Оценка устного сообщения
Подготовка к экзамену	27	-		27	
Всего в 6 семестре	72	6	14	52	
Всего по дисциплине	432	48	72	304	

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в искусствоведение.

Предмет и содержание курса. Искусство как одна из форм общественного сознания. Понятие «искусство». Соотнесение понятий «искусство» и «художественная культура». Многообразие путей исторического развития культур. Стили и направления в искусстве. Историческая обусловленность содержания и формы искусства в зависимости от изменения социокультурных условий. Эстетические и семантические особенности изобразительного искусства. Историческая морфология искусств. Новаторство и традиция в искусстве. Становление современной системы искусства. Специфические особенности основных видов пластических искусств.

Архитектура. Технические, утилитарные и эстетические элементы в архитектуре. Абстрактно-символическая природа образа в архитектуре. Основные группы конструктивных элементов и проблема их художественного выражения. Свет и цвет в архитектуре. Архитектура и стиль эпохи.

Скульптура. Специфика скульптуры как особого вида искусства. Скульптура и архитектура, сходство и различие. Главная тема скульптуры — человек. Материал и техника изготовления скульптуры, их связь с художественной идеей произведения. Цвет в скульптуре. Основные функции постамента статуи. Скульптура в ансамбле. Классификация мотивов движения в скульптуре. Многоаспектность круглой скульптуры. Скульптурный портрет. Проблема драпировки в скульптуре. Выразительные возможности статуарной группы. Свет как средство активизации образа. Основные виды скульптурного рельефа.

Живопись, ее художественная специфика. Широкие возможности живописи в передаче реальной действительности. Особенности передачи пространства и объема на плоскости. Материал и техника монументальной и станковой живописи. Значение формата и рамы в станковой живописи. Роль композиции, рисунка и цвета, а также линейно-плоскостного и пространственного ритма в создании содержательного образа. Колорит и тон в живописи. Основные средства пространственного построения живописного полотна. Выбор точки зрения. Проблема времени в живописи. Жанровая структура станковой живописи.

Графика. Основные разновидности графики. Подготовительный и станковый рисунок. Материалы и техника рисунка. Особенности эстампной графики. Выпуклая, углубленная и плоская печать, художественно-образные возможности каждой из них. Сопроводительная графика. Книжная иллюстрация. Карикатура. Плакат, его социальные функции и специфические изобразительные средства.

Декоративно-прикладное искусство. Связь архитектуры и декоративно-прикладного искусства, художественных идеалов эпохи. Костюм как ансамбль. Специфика народного декоративно-прикладного искусства. Особенности и задачи дизайна.

Тема 2. Искусство Древнего мира.

Зарождение искусства. Искусство и магия. Изобразительное творчество эпохи палеолита, наскальная живопись. Искусство эпохи неолита, энеолита. Зарождение повествовательной композиции. Зарождение письменности. Орнаментальное искусство. Мегалитическая архитектура. Роль истории и археологии в изучении искусства первобытной эпохи. Памятники Африки, Европы, Азии. Обычаи и верования первобытного человека. Ритуал, миф и искусство.

Искусство древнего Египта. Истоки древнеегипетского искусства. Роль древнеегипетской мифологии в развитии искусства. Ведущая роль архитектуры. Архитектура Древнего царства. Образование канона в скульптуре и живописи. Человек в искусстве египтян. Значение канона в рельефах и росписях храмов и гробниц. Основные черты искусства Древнего Египта: каноничность, символичность, геометричность, массивность, сочетание стилизации и натуралистичности в одном изображении, устойчивость традиций и др. Новаторство и традиции в искусстве Среднего царства. Принципы синтеза искусств в Древнем Египте. Типология храмов эпохи Нового царства. Храмовые ансамбли в Карнаке и Луксоре, пещерный храм в Абу-Симбеле. Реформы Эхнатона и дальнейшее развитие культуры Древнего Египта. Скульптура эпохи Нового царства. Черты упадка египетского искусства Позднего периода. Сочетание египетской традиции и иноземных влияний. Фаюмский портрет. Ослабление египетского государства.

Искусство древней Греции. Искусство античной Греции. Основные этапы развития античного искусства. Эгейская культура и Греция времен Гомера. Важные факторы развития греческой культуры: письменность, игры, пластические искусства. Греческая архаика и Восток. Роль мифологии в развитии греческого искусства. Искусство Крита. Особенности Микенского искусства. Основные типы древнегреческих храмов. Понятие ордера. Архаическая скульптура. Древнегреческая живопись. Классическая Греция - высший расцвет греческого искусства. Афинская демократия. Ансамбль Акрополя в Афинах. Роль скульптуры в период высокой классики. Проблема передачи движения в скульптуре Мирона. Канон Поликлета. Воплощение физического и духовного совершенства человека в скульптуре. Фидий и его школа. Краснофигурная вазопись. Скульптура поздней классики: Скопас, Пракситель, Лисипп. Эпоха эллинизма. Эллинистический Египет. Континентальная Греция и острова. Архитектура и градостроительство. Культ колоссального и остродинамического искусства. Декоративно-прикладное искусство эллинистического мира.

Искусство Древнего Рима. Аппенинский полуостров и его обитатели. Художественное творчество этрусков. Рим - первая держава Средиземноморья. Специфика - архитектуры Древнего Рима. Этрусские традиции в римской архитектуре. Развитие строительной техники, ордерной системы. Расцвет скульптурного портрета. Римской империя. Государство и общество. Архитектура и другие искусства. Эволюция римского портрета. Монументальное искус-

ство. Роль античной традиции в формировании христианского искусства. Формирование ранне-христианской базилики.

Тема 3. Искусство средних веков. Искусство Византии.

Античное наследие и культура раннего средневековья. Становление нового типа организации культурной жизни. Символика архитектурных форм в раннем христианстве. Монумен- тально-декоративная живопись. Византийская икона. Книжная миниатюра.

Расцвет византийской культуры и искусства в IX-XII вв. Декоративная система росписи византийских храмов. Вклад византийской художественной культуры в искусство средневеко- вой Европы, Ближнего Востока, Древней Руси.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XII в.

Падение Римской империи и образование "варварских" государств. Роль христианства в изобразительном искусстве западноевропейского средневековья. Тератологический стиль VI-VIII вв. Книжная миниатюра. Архитектура V - VIII вв. Империя Карла Великого. Де- коративно-прикладное искусство и пластика VIII-IX вв.

Романское искусство XI-XII вв. Художественное своеобразие культуры и искусства XI- XII вв. Стилистические особенности романской архитектуры. Фольклорные элементы роман- ской пластики.

Готическое искусство XII-XIV вв. Культура и общество средневековой Европы. Расцвет средневековых городов. Представления готической эпохи о художнике и художественном твор- честве. Место изобразительного искусства в средневековой системе знаний. Особое положение архитектуры в средневековой системе искусств, эстетические взгляды и теория художе- ственного творчества Бонавентуры. Основные принципы архитектурной конструкции готиче- ского собора. Образный строй и архитектурно-художественная композиция готического собора. Творческий метод и художественная практика готических мастеров. Синтетический характер готического искусства. Аллегория и символ в структуре готического искусства. Готическое ис- кусство Франции. Готическое искусство Германии. Англии.

Стиль "интернациональной" готики. Значение готического искусства для дальнейшего развития средневекового искусства Европы.

Тема 4. Искусство эпохи Возрождения.

Исторические корни, хронологические рамки и принципы периодизации эпохи Возрожде- ния. Мировоззрение в эпоху Возрождения, рождение гуманизма. Теоретическое обоснование нового искусства, трактаты Л.Б. Альберти, Л. Гиберти. Становление нового мировосприятия. Творчество Данте, Петрарки, Боккаччо. Творчество С. Мартини, Джотто.

Раннее Возрождение в Италии. Флорентийская художественная школа. Архитектура раннего Возрождения. Творчество Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти. Сложение нового типа свет- ского и культового зданий. Скульптура раннего Возрождения. Творчество Донателло, Л. Гибер- ти, А. Верроккио.

Живопись раннего Возрождения. Флорентийская школа XV в. Формирование нового ху- дожественного языка. Мазаччо - основоположник ренессансного реализма в живописи XV в. Противоречивый характер флорентийской культуры и искусства рубежа XV-XVI вв. Творче- ство С. Боттичелли.

Сиенская школа XV в. Передача света и воздушного пространства в творчестве Пьеро делла Франческа, проблемы колорита. А. Мантенья и античные традиции. Проблема колорита в Венеции. Творчество Дж. Беллини. Своеобразие развития венецианской художественной школы. Графика раннего Возрождения.

Высокое Возрождение в Италии. Расцвет искусства Высокого Возрождения, воплоще- ние в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности. Творчество Леонардо да Винчи - основоположника искусства Высокого Возрождения. Творчество Рафаэля. Станковое и монументальное искусство. Рисунки Рафаэля. Рафаэль - портретист. Школа Рафаэля. Выраже- ние представлений и идеалов времени в скульптуре, живописи Микеланджело. Основные

скульптурные и живописные произведения титана Возрождения. Трагический характер позднего творчества художника. Микеланджело-архитектор. Влияние мастера на художественную жизнь Италии.

Венецианская школа живописи XVI в. Роль Джорджоне в становлении искусства. Высокого Возрождения в Венеции. Проблемы колорита в творчестве Тициана. Портреты Тициана. Искусство Венеции конца XVI в. Творчество П. Веронезе, Я. Тинторетто. Маньеризм как эпилог ренессансной художественной культуры.

Маньеризм во Флоренции. Творчество Андреа дель Сарто. Образ мадонны в творчестве Пармиджанино. Поиски идеала Якопо Каруччи. Дж. Вазари - теоретик и историк эпохи Возрождения.

Северное Возрождение.

Возрождение в Нидерландах. Бюргерская культура нидерландских городов. Отражение многообразия мира, человеческая индивидуальность в искусстве Нидерландов. Зарождение портрета, пейзажа, бытового жанра в нидерландской живописи. Ян Ван Эйк - основоположник ренессансного искусства Нидерландов. Гентский алтарь. Творчество Рогирван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса. Реализм и фантастика в произведениях И. Босха. Средневековая художественная традиция в творчестве Питера Брейгеля Старшего. Природа в произведениях П. Брейгеля. Графика Нидерландов.

Возрождение в Германии. Движение реформации, его роль в развитии культуры и искусства. А. Дюрер - великий художник Северного Возрождения. Живописные и графические произведения Дюрера. Рисунки Дюрера, Дюрер - теоретик. Творчество М. Грюневальда. Изенгеймский алтарь. Симфония Пауля Хиндемита «Художник Матис». Четыре поколения Мастеров Краханов. Искусство портрета в Германии. Портреты и рисунки Г. Гольбейна. Книжная графика Германии.

Возрождение во Франции. Традиции нидерландского и итальянского Возрождения во Франции. Становление светского искусства во Франции.

Тема 5. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII–XVIII вв.).

Формирование национальных культур нового времени, художественная общность и национальная специфика. Проблема синтеза искусств, многообразие жанровых и стилевых форм. Музыка и изобразительное искусство. Барокко и классицизм - основные стилевые направления искусства XVII в.

Искусство Фландрии XVII века. Расцвет фламандской культуры и искусства первой половины XVII в. Пауль Рубенс - родоначальник фламандской школы. Человек и природа в творчестве Рубенса. Оптимизм и жизнелюбие фламандской живописи. Демократизм творчества Якоба Иордана. Фламандская жанровая живопись. Живописные особенности натюрморного жанра. Творчество Франса Снейдерса. Антонис Ван Дейк - мастер портрета, значение его творчества для развития европейской портретной живописи. Искусство Голландии XVII в. Расцвет национальной культуры. Развитие бытового и портретного жанров, пейзажа и натюрморта в Голландии. Поэзия бытового жанра голландской живописи. Творчество А. Остаде, Г. Терборха, Г. Метсю, П. де Хоха, Вермера Делфтского. «Малые голландцы». Натюрморты П. Клааса, В. Хеды, их художественная специфика. Основоположник реалистического портрета Франс Хальс.

Вершина мирового искусства - Рембрандт ван Рейн. Человек, глубина душевных переживаний и разнообразие его внутреннего мира. Рембрандт - колорист, роль света в его творчестве. Жанровые, исторические, религиозные произведения Рембрандта. Офорты, рисунки мастера.

Искусство Италии XVII века. Католическая реакция, ее влияние на развитие культуры итальянских городов. Силь барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. Барочный синтез искусств, ансамбли барокко. Музыка. Своеобразие пластического языка, портретное творчество Лоренцо Бернини. Алтарная кафедра собора Св. Петра в Риме. Возникновение церковного искусства «арте сакра». Два направления в развитии изобразительного искусства. Демократизм образов, своеобразие выразительных и изобразительных средств Микеланджело

да Караваджо. Болонская академия братьев Карраччи. Жанр романтического пейзажа в итальянской живописи конца XVII в.

Искусство Испании XVII века. Расцвет («золотой век») искусства. Специфические черты национальной культуры Испании. Своеобразие творчества Эль Греко. Реалистическое искусство Х. Риберы, Ф. Сурбарана, Э. Мурильо. Вершина изобразительного искусства Испании - Диего Веласкес. Ранний период творчества Веласкеса, сцены из народной жизни. Исторические, жанровые и мифологические произведения. Колорит, психологизм полотен Веласкеса. Роль творчества Веласкеса в европейской живописи.

Искусство Франции XVII века. Классицизм - ведущий стиль французского искусства XVII в. Никола Пуссен - основоположник европейского классицизма. Мифологические и исторические полотна художника, античные традиции в произведениях Пуссена. Образ героя. Творчество братьев Ленен. Французская графика XVII века.

Искусство стран Западной Европы XVIII века. Формирование идей Просвещения. Добродетели «естественного человека» (Руссо, Дидро, Дефо). Стилистическое многообразие европейского искусства. Французское искусство XVIII в. Расцвет стиля рококо. Камерная музыка, театр эпохи Просвещения.

Синтез искусств во французской архитектуре 1720–1740 гг. Мебель, предметы декоративно-прикладного искусства. Галантный жанр в творчестве Антуана Ватто. Ватто – рисовальщик. Тонкость душевных переживаний в творчестве А. Ватто. Музыка Рамо. Универсализм творчества Франсуа Буше, работа художника в театре. Искусство рококо в творчестве Ж. О. Фрагонара. Натюрморт в творчестве Ж. Б. С. Шардена. Морализм Жана Батиста Греза. Монументальная, станковая, декоративная пластика. Творчество Э. Фальконе и Ж. Гудона. «Революционный классицизм» Ж. Луи Давида.

Искусство Англии XVIII в. Расцвет английской культуры, распространение идей Просвещения. Уильям Хогарт – основоположник реализма в английской живописи. Сатира в живописи и графике Хогарта. Жанр портрета в английском искусстве XVIII в. Творчество Дж. Рейнольдса, Т. Гейнсборо. Архитектура. Английское палладианство.

Связь музыкального и изобразительного искусства в культуре эпохи.

Музыкальное искусство XVIII века. Музыка Иозефа Гайдна. Музыкальная классика Баха, Генделя, Глюка, Моцарта.

Тема 6. Искусство стран Западной Европы XIX–XX вв.

Великая французская революция в социальной борьбе. Революционный классицизм Ж. Луи Давида. Поздние портреты Давида. Обличение насилия, социального зла, противоречий жизни в творчестве Франсиско Гойи. Гойя - портретист. Образ художника в развитии художественной культуры. Романтизм в Англии. Пейзажи Уильяма Тернера и Джона Констебля. Классицизм Жана Огюста Доминика Энгра. Обращение к традициям мастеров Возрождения. Портреты и рисунки Энгра. Эстетическая программа романтизма. Музыка, театр. Драматические темы крупнейших мастеров французской живописи первой трети XIX в.: Теодора Жерико, Эжена Делакруа. Кризис романтизма. Реализм - ведущее направление европейского изобразительного искусства второй половины XIX в. Политическая и бытовая сатира в живописи и графике Оноре Домье. Гюстав Курбе - глава реалистического направления. Демократизм творчества Милле. Мастера Барбизонской школы. Реалистический пейзаж. Молодые художники против салонного искусства. Творчество Эдуарда Мане. Эстетическая программа и живописная система импрессионизма. Импрессионизм в музыке. Новые выразительные и изобразительные средства в творчестве К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, Э. Дега. Влияние творчества О. Родена на развитие европейской скульптуры. Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX - XX вв.

Аналитический реализм Ж. Сера и П. Синьяка. Победа цвета над светом в живописи Поля Сезанна, живописная система Сезанна. Влияние творчества художника на развитие европейского искусства XX в. Синтетическое искусство Поля Гогена. Поиск гармонии в жизни человека.

Социальная заостренность, выразительность цвета Винсента Ван-Гога. Живопись и графика Тулуз-Лотрека.

Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа веков. Архитектура и синтез искусств. Национальные школы стиля модерн. Символизм в искусстве Западной Европы. Сфера мечтаний и озарений Огюста Редона, Пюви де Шаванна. Богатство и разнообразие стилизованных форм в искусстве начала века. Возникновение Авангарда. Группа «диких» во Франции: А. Матисс, А. Дерен, Р. Дюфи, М. Вламинк, Ж. Руо, А. Марке. Эстетические принципы искусства А. Матисса. Художественные особенности кубизма. Конструирование новой реальности П. Пикассо, Ж. Брака, Ф. Леже, Х. Гриса. Эволюция кубизма в творчестве П. Пикассо. Экспрессионизм в Германии: В. Кандинский, П. Клее, Ф. Марк, О. Кокошка, О. Дикс, Г. Гросс. Лирический экспрессионизм А. Модильяни, М. Утрилло, М. Шагала. Эстетическая программа группы «Дада». Скульптор Г. Арп. Субъективный идеализм Ж. Тенгли, С. Дали, Х. Миро. Отказ от предметности художественного языка, конструктивизм П. Мондриана. Развитие средств массовой коммуникации. Влияние кино, ТВ, фотографии, рекламы на массовую культуру XX века.

Тема 7. Искусство средневековой Руси.

Истоки древнерусского искусства. Культура восточных славян. Искусство Киевской Руси. Культурные связи с Византией. Принятие христианства. Зодчество. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Мозаики и фрески, иконы и книжная миниатюра, декоративно-прикладное искусство Киевской Руси. Значение наследия Киевской Руси в истории культуры.

Древнерусское искусство XII - XIII вв. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники XII в: Дмитриевский собор во Владимире, Успенский собор, Рождественский собор в Суздале, Церковь Покрова на Нерли. Монументальная живопись. Памятники прикладного искусства. Фрески новгородских церквей.

Становление и развитие местных художественных школ. Художественная культура Московского княжества. Создание крепостей в Московской Руси. Московский Кремль.

Русское искусство конца XIV - начала XVII вв. Развитие русской культуры. Художественные связи с Византией. Памятники архитектуры времен Куликовской битвы. Архитектура Пскова и Новгорода. Новгородские фрески. Феофан Грек. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Монументальная живопись Москвы. Иконы московской школы. Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство. Объединение русских земель. Новое и традиционное в архитектуре Московского Кремля. Шатровое зодчество. Творчество Дионисия и художников его круга. Русское деревянное зодчество.

Тема 8. Русское искусство XVII - XVIII веков.

Усиление контактов с другими странами и развитие светских традиций в искусстве. Архитектура. Творчество Симона Ушакова. "Живописное" направление в иконописи. Значение художественной культуры XVII века. Русское искусство XVIII века.

Роль искусства в пропаганде петровских реформ. Петербург - город Нового времени. Роль общественных зданий в городском ансамбле. "Золотой век" русской архитектуры. Стилизованный многообразный петровский стиль. Искусство и наука. Художественное образование в России. Гравюра XVIII века. Портретная живопись: И. Вишняков, А. Антропов, И. Аргунов. Расцвет дворцового строительства. Синтез искусств в барочном ансамбле. Растрелли - величайший зодчий эпохи барокко. Иностранные мастера в России. Рококо в русском искусстве.

Общий подъем русской культуры. Идеалы Просвещения. Классицизм - ведущий стиль эпохи. Основные принципы классицизма. Русская архитектура. В.И. Баженов - архитектор раннего классицизма. Творчество М.Ф. Казакова. Архитектура Петербурга /Кваренги, Камерон/. Архитектура русской усадьбы. Парковое искусство. Театр XVIII века. Национальная школа скульптуры XVIII в. Гражданственность монументальной скульптуры. Творчество Фальконе, Козловского, Мартоса.

Академия художеств и историческая живопись. Бытовой жанр в живописи. Русский живописный портрет. Творчество Ф. Рокотова, В. Боровиковского, Д. Левицкого. Иностранные портретисты в России. Становление русского пейзажного жанра (Ф. Алексеев, С. Щедрин). Русская провинциальная живопись. Русская культура XVIII в. как часть общеевропейской культуры.

Тема 9. Русское искусство XIX века.

Общественный подъем и развитие искусства в России. Взаимодействие классицизма и романтизма. Высокий классицизм в архитектуре и его представители: А. Воронихин, В. Стасов, К. Росси. Русская классицистическая скульптура (Ф. Щедрин, В. Демут-Малиновский, О. Пименов). Монументальная скульптура Мартоса. Произведения А. Терещенева, И. Витали, Ф. Толстого, П. Клодта. Академическая живопись А. Иванова, В. Шебуева, А. Егорова. Графика. Романтизм в русской художественной культуре. Творчество О. Кипренского, В. Тропинина, С. Щедрина, А. Венецианова. Школа А. Венецианова, его педагогическая система. Графика художника-романтика А. Орловского. Произведения К. Брюллова. Особенности творчества А. Иванова. П. Федотов - мастер критического реализма. Художественная жизнь России второй половины XIX в. Развитие критического реализма в русской культуре. Создание товарищества передвижных выставок. Роль В. Стасова и П. Третьякова в русском демократическом искусстве. Влияние литературы на развитие художественной культуры. В. Перов - крупнейший представитель поколения шестидесятников. Русская историческая живопись 60-х годов: К. Флавицкий, Г. Семирадский, К. Маковский, И. Айвазовский. Педагогическая система и школа П. Чистякова. И. Крамской - лидер передвижничества, эстетические взгляды Крамского. Жанровая живопись передвижников: В. Максимов, Г. Мясоедов, В. Маковский, Н. Ярошенко, К. Савицкий. Философски - нравственные проблемы исторических и религиозных произведений Н. Ге. Пейзажная живопись передвижников: А. Саврасов, И. Шишкин, Ф. Васильев, А. Куинджи. Батальный жанр в творчестве В. Верещагина. Творчество И. Репина. Историческая живопись В. Сурикова. Народные традиции в произведениях В. Васнецова. Завоевания в области колорита и пленерная живопись В. Поленова. Скульптура второй половины XIX века.

Тема 10. Русское искусство конца XIX - начала XX века.

Особенности в развитии культуры рубежа веков. Музыка, театр. Стиль модерн и его стилевые особенности. Художественные группировки. Мамонтовский, Талашкинский художественные кружки. М. Врубель - крупнейший представитель искусства рубежа веков. Реализм и новаторство в творчестве В. Серова. Особенности художественной формы В. Серова, М. Врубеля. Проблема синтеза стиля модерн. Идеино-эстетическая направленность «Мира искусства». А. Бенуа - критик и теоретик искусства, работа художника в театре. Живопись и графика А. Бенуа. Тема города в творчестве художников - мирискусников: А. Остроумова-Лебедева, А. Бенуа, М. Добужинского, И. Лансере. Творчество К. Сомова, Н. Рериха, Б. Кустодиева.

Театрально-декорационная живопись рубежа веков. Творчество Л. Бакста, А. Головина. Дореволюционный период в творчестве М. Нестерова, К. Коровина, И. Грабаря. Бытовой жанр в живописи. Творчество А. Архипова, Ф. Малявина, К. Юона. Пейзаж в русской живописи рубежа веков. Поиски новых средств выражения (И. Остроухов). Пейзаж-картина, пейзаж-настроение в творчестве И. Левитана. Русский импрессионистический пейзаж К. Коровина, И. Грабаря.

Символизм в русской культуре рубежа веков. В. Борисов-Мусатов - представитель символистического искусства. Символизм мастеров "Голубой розы". Монументально - декоративные искания К. Петрова-Водкина, П. Кузнецова, М. Сарьяна. Русская графика рубежа веков. Книжная и журнальная графика. Иллюстрации М. Ларионова, Н. Гончаровой, М. Матюшина, И. Клыона.

Русский авангард. Творчество мастеров "Бубнового валета". Живопись А. Лентулова, И. Машкова, А. Куприна, П. Кончаловского. Дореволюционный период творчества В. Кандинского.

го, К. Малевича, М. Шагала, П. Филонова. Философские, нравственные, эстетические проблемы русского авангарда.

Архитектура рубежа веков, Ф. Шехтель - крупнейший представитель стиля модерн. Неоклассицизм, неорусский стили в архитектуре (И. Фомин, А. Щусев, И. Жолтовский). Синтезм русской архитектуры.

Скульптура конца XIX -начала XX веков. Монументальная скульптура П. Трубецкого, Н. Андреева. Творческие искания А. Матвеева, С. Коненкова, А. Голубкиной. Общая характеристика предреволюционной ситуации в России.

Тема 11. Искусство России советского и постсоветского времени. Советское искусство 1917 - 1921 гг.

Первые мероприятия советской власти в области культуры. Национализация музеев, дворцовых и частных коллекций. Новые задачи музейного строительства. Ленинский план монументальной пропаганды. Агитационно-массовое искусство. Политический плакат. «Окна РОСТА». Участие художников в оформлении массовых празднеств. Символика, аллегория живописных произведений первых лет революции. Перестройка художественного образования. Конструктивизм и рационализм в архитектуре советской России.

Искусство 1921 - 1932 гг.

Творческие объединения и группировки. Московская и Петроградская школы изобразительного искусства: «Мир искусства», АХРР, «4 искусства», УНОВИС, «НОЖ», ОСТ и др. Музыка послереволюционного десятилетия. Расцвет станковой и книжной графики. Скульптура Н. Андреева, И. Шадра, А. Матвеева, Л. Шервуда. Проблемы развития советской архитектуры 20-х гг. Творчество И. Жолтовского, К. Мельникова, А. Щусева, братьев Весниных. Особенности развития станковой и книжной графики 1920-х гг. В. Фаворский и его ученики.

Изобразительное искусство 1932 – 1940 гг.

Укрепление и развитие метода социалистического реализма. Многообразие и сложность художественного процесса 1930-х гг. Творчество А. Дейнеки и Ю. Пименова

Образ советского человека в изобразительном искусстве. Картины И. Бродского, А. Герасимова, П. Корины, М. Нестерова, А. Самохвалова. Развитие монументальной живописи и скульптуры в синтезе с архитектурой. Книжная графика 1936-1941 гг. Развитие советского градостроительства.

Тема 12. Советское искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) и послевоенные годы.

Живопись и графика в годы войны. Советское искусство в 1950 - 1970-е годы. Художественная культура республик Советского Союза. XX съезд КПСС (1956) – начало процесса демократизации общества. Поиски новых средств выразительности в искусстве.

Тема 13. Творческие искания художников 1950-х - начала 2000-х годов.

Расширение круга традиций «Суровый стиль» 60-х годов. Художники послевоенного поколения: В. Попков, Н. Андронов, Д. Жилинский, Г. Коржев, Т. Салахов, П. Никонов. Индивидуальные особенности сурового стиля. Переосмысление традиций мировой художественной культуры. Неофициальное искусство. «Актуальное» искусство. Искусство Нонконформизма.

Творчество О. Филатчева, Е. Романовой, Т. Назаренко, Н. Нестеровой и др. Станковая графика Л. Ильиной, Г. Захарова, И. Голицина.

Современное состояние изобразительного искусства. Мастера уральской и «Тагильской» художественной школы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

История искусства преподается в форме лекций и семинарских (практических, интерактивных) занятий. На лекциях, сопровождаемых показом слайдов, лектор знакомит с основными методами историко-художественного анализа произведений, следуя хронологии, и, в большей степени, источниковедческим вопросам, возникающим при работе с тем или иным памятником.

На практических занятиях студенты представляют ответы на вопросы, выступают с докладами и сообщениями. Ведется обсуждение творчества художников, используется метод дискуссии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Программой курса «История искусств» предусмотрена самостоятельная работа студентов, которая включает в себя *решение следующих задач*:

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины, вынесенных в содержание практических занятий;
- подготовку к выступлениям с сообщениями и докладами на практических занятиях;
- выполнение практических заданий (презентаций);
- выполнение (по желанию студентов) творческих работ.

6.2. Содержание самостоятельной работы

1. Введение в искусствоведение.

Вопросы и темы для самостоятельной работы:

1. Понятие культуры и искусства.
2. Основные концепции возникновения искусства в истории эстетики.
3. Понятие стиля, направления, течения в искусстве. Признаки стиля.
4. Стиль и стилистическое направление. Стиль и стилизация.
5. Виды искусства.
6. Выделение пластических (пространственных) искусств (живописи, скульптуры, графики, архитектуры).
7. Понятие «жанра» в искусстве.
8. Жанры в живописи.
9. Жанры скульптуры.
10. Материалы и техники живописи, графики и скульптуры
11. Дизайн как синтетический вид искусства.

Литература для подготовки:

1. Виппер, Б.Р. Несколько тезисов к проблеме стиля.//Творчество, 1962, №9.-М.: Советский художник, 1962.- с.45-61.
2. Каплун, А.И. Стиль и архитектура.// А.И Каплун.М.:Искусство,1985, 432.
3. Манин, В.С. Жанры изобразительного искусства в свете их сущности.//Советское искусствоведение, вып. 20, М.: Советский художник,1986.- с.167-209.
4. Ренессанс .Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV-XVIII веков.М.:Искусство,1966.- 607 с.
5. Шапиро, М. Стиль.// Советское искусствоведение, вып. 24.М:Советский художник.1988, -- с.385-425.

Практическое занятие. Средства художественной выразительности.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Композиция в живописи
2. Цвет и колорит в живописи.
3. Способы передачи формы и объема в живописи. «Линейное» и «живописное письмо», их символическое и образное наполнение.
4. Основные техники живописи.
5. Способы построения пространства в живописи.
6. Материалы в скульптуре, их творческое использование.
7. Техники в скульптуре: лепка, литье, высекание.
8. Образ человека в скульптуре. Способы пластической передачи позы и движений живого тела.
9. Рельеф и его художественные особенности. Типы рельефа.
10. Скульптура и архитектура. Различные виды связи скульптуры и архитектуры в истории искусства.
11. Основные категории архитектурной формы (масса, пространство, ритм)
12. Архитектурная композиция и ее элементы.
13. Конструкция и декорация в архитектуре.
14. Архитектурный ансамбль.

Литература для подготовки:

1. Аркин, Д.Е. Образы скульптуры./Д.Е.Аркин.-- М.:Искусство, 1961.- 147 с.
2. Волков, Н.Н. Композиция в живописи./ Н.Н, Волков.-- М.:Искусство, 1980.—377 с.
3. Он же, Цвет в живописи./ Н.Н, Волков.-- М.:Искусство,1982. —432 с.
4. Вибер, Ж. Живопись и ее средства./Ж.Вибер. --. М.:Искусство,1961.
5. Виннер, В.А. Материалы живописи: масло, акварель, гуашь, темпера, клеевые краски./В.А. Виннер.-- М.:Советский художник,1954.—511 с.
6. Голубкина, А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. //А.А. Каменский . Анна Голубкина. Личность.Эпоха. Скульптура. -- М.: Изобразительное искусство, 1990. -- с. 443-461. ISBN 5-85200-025-6, 460 с.
7. Жегин, П.Ф. Язык живописного произведения./ П.Ф. Жегин.-- М.:Изобразительное искусство, 1970.—211с.
8. Лазарев В.Н. Приемы линейной стилизации в византийской живописи X-XII веков и их истоки. М.: Наука, 1960. – 183 с.
9. Нейман, М.О. О скульптуре.//Творчество.1936, №2. – М.: Советский художник, 1936.—с. 23-39.
10. Он же, Л.М. Скульптура./ Л.М.Нейман. -- М.: Изобразительное искусство, 1957—266 с.
11. Панофский, Э. Перспектива как символическая форма/Э. Панофский.--М.:Азбука, 2001.—470 с. – ISBN 5-26800-151-9.
12. Раушенбах, Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. / Б.В. Раушенбах.-- М.: Интерпракс, 1994.-- 240 с.-- ISBN 5-85235-162-8.
13. Он же, Пространственное построение в живописи: очерк основных методов/ Б.В. Раушенбах.--М.: Советский художник, --1980.—421 с.
14. Он же, Системы перспективы в изобразительном искусстве./Б.В. Раушенбах. --М.: Советский художник, 1986. – 309 с.
15. Флоренский П.А. Обратная перспектива. // Труды по знаковым системам, III. Тарту, 1967. -- с. 381-416.

2. Искусство Древнего мира.

Практическое занятие. Крито-микенская культура. Древнегреческая культура.
Примерная тематика сообщений:

1. Понятие античного искусства, его периодизация.
2. Искусство Эгейского мира. Связь с цивилизациями Древнего Востока и влияние на греческую культуру.
3. Архаический период. Типы храмов, ордер. Основные архитектурные памятники.
4. Скульптура архаики, синтез скульптуры и архитектуры в греческом храме.
5. Классический период. Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии.
6. Развитие скульптуры ранней классики: Мирон и Поликлет.
7. Планировка и основные памятники афинского Акрополя. Архитектура и скульптура Парфенона. Фидий.
8. Развитие скульптуры и живописи высокой классики.
9. Эволюция классической греческой скульптуры от ранней к поздней классике. Идеал человека и гражданина в скульптуре Древней Греции эпохи высокой классики.
- 10.
11. Сложение регулярной системы планировки в эпоху поздней классики. Мавзолей в Галикарнассе. Скульпторы Лисипп, Скопас, Пракситель.
12. Эллинизм. Ансамбли Пергама и Александрии. «Пергамский алтарь». Роль эллинистической традиции.

Литература для подготовки:

1. Колпинский, Ю.А. Искусство Эгейского мира и древней Греции./М.,1970.- 213 с.
2. Колпинский Ю.А. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности./Ю.А. Колпинский.-М.:Прогресс,1977. – 198 с.
3. Сидорова, Н.А. Искусство Эгейского мира./Н.А. Сидорова.- М.: Изобразительное искусство,1972.—373 с.
4. Соколов, Г.И. Искусство Древней Греции./ Г.И. Соколов.-- М.:Искусство,1980. – 219 с.
5. Виппер, Б.Р. Искусство Древней Греции./ Б.Р.Виппер, М.:Искусство, 1972.—380 с.
6. Он же, Скульптура Древней Греции./ Б.Р.Виппер, М.:Искусство, 1969.—327 с.
7. Колобова, В.М. Древний город Афины и его памятники./В.М. Колобова.--М.: Молодая гвардия, 1961. – 174 с.
8. Ривкин,Б.И. Античное искусство/Б.И.Ривкин.- М.:Искусство, 1972.— 311 с.
9. Тарн,В. Эллинистическая цивилизация. / В. Тарн.-- М.:Наука,1946.—547 с.
10. Шлюмберже, Д. Эллинизированный Восток. Греческое искусство и его наследники в средиземноморской Азии./Д.Шлюмберже.-- М.:Искусство, 1985. – 331с.

Практическое занятие. Основные этапы развития римской культуры.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация.
2. Архитектура и изобразительное искусство этрусков, их влияние на позднейшее римское искусство.
3. Искусство Рима периода Республики. Типология сооружений, основные типы построек. Инженерные сооружения Рима. Материал и роль ордера в римской архитектуре. Центрические и купольные сооружения Рима. Их символика, конструктивные особенности и значение для дальнейшего развития европейской архитектуры
4. Типология и иконография древнеримской скульптуры. Римский скульптурный портрет: художественные особенности и эволюция. Исторический рельеф.
5. Живопись. Стили росписей.
6. Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. Гробницы (Цецилии-Метеллы, Эврисака). Алтарь мира. Скульптурные портреты.

7. Искусство Римской империи. Дворцовое строительство. Триумфальные арки и колонны.
8. Колизей. Антеон. Базилика Константина-Максенция.
9. Роль античных традиций в формировании христианского искусства. Живопись римских катакомб. Формирование раннехристианской базилики.
10. Фаюмские портреты.

Литература для подготовки:

1. Соколов Г.И, Искусство Этрусков./Г.И. Соколов.--М.:Искусство, 1988.—215с.
2. Он же, Искусство Древнего Рима./Г.И.Соколов.--М.:Искусство, 1971.—276 с.
3. Блаватский, В.Д. Архитектура Древнего Рима. /В.Д. Блаватский.--М.:Искусство , 1938. – 349 с.
4. Бритова, Н.; Лосева Н.М.; Сидорова Н.А. Римский скульптурный портрет . / Н.Н Бритова, Н.М.Лосева, Н.А.Сидорова. -- М. :Искусство, 1975.- 211с.
5. Вошинина, А.И. Очерки истории древнеримского искусства./ А.И. Вошинина.-- Л. :Искусство, 1947.—с.313.
6. Кобылина,М.М. Искусство Древнего Рима./ М.М. Кобылина.-- М.,1939.-234с.
7. Лосева Н.М., Сидорова Н.А. Искусство Этрурии и Древней Италии. Очерки./ Н.М. Лосева, Н.А .Сидорова.-- М.:Искусство,1988. – 402 с.
8. Помпеянские росписи. М.-Л.: Искусство, 1937.- 198 с.
9. Сергеенко М.Е. Помпеи./ Сергеенко М.Е. -- М.-Л. .: Искусство, 1946.

3. Средневековое искусство стран Западной Европы Практическое занятие. Культура Византии.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Византийская художественная культура и античные традиции. Периодизация.
2. Культовая архитектура, формирование основных типов построек (центрально- купольная базилика, крестово-купольный и центрический храмы).
3. Расцвет византийского искусства при Юстиниане. Роль Константинополя как культурной и художественной столицы империи.
4. Собор Св. Софии, его внутреннее убранство.
5. Постройки Равенны. Монументальная живопись, развитие христианской иконографии и образного языка.
6. Период иконоборчества. Восстановление иконопочитания.
7. Влияние византийского искусства на художественную культуру стран Балканского полуострова, Закавказья и Древней Руси, а также на современную ему культуру стран Западной Европы.

Литература для подготовки:

1. Даркевич, В.П. Светское искусство Византии./ В.П.Даркевич.- М.:Искусство,-- 1975.— 350 с.
2. Кондаков, Н.П. Иконография Богоматери./ Н.П. Кондаков.-- М.: Искусство, 1914. – с 517.
3. История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей./ Н.П. Кондаков.- .Одесса, 1876. – 597 с.
4. Лазарев, В.Н. История византийской живописи./ В.Н. Лазарев.- М.:Искусство, 1986. – 395 с.
5. Лазарев, В.Н. Приемы линейной стилизации в византийской живописи X-XII веков и их истоки. / В.Н. Лазарев.-- М.: Наука, 1960. – 183 с.
6. Лихачева, В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. ./ В.Д. Лихачева. Л.:Искусство, 1986.— 310 с.

4. Искусство эпохи Возрождения.

Практическое занятие. Эпоха итальянского Возрождения.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Новый этап в истории мировой культуры. Периодизация итальянского Возрождения.
2. Искусство Италии XIII – XIV вв.
3. Искусство Раннего Возрождения.
4. Искусство Высокого Возрождения.
5. Леонардо да Винчи как основоположник искусства Высокого Возрождения.
6. Творчество Микеланджело как отражение глубоких противоречий развития художественной культуры Италии XVI века.
7. Живопись, скульптура и архитектурные проекты Микеланджело.
8. Искусство Венеции. Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI века. Джорджоне. Тициан. Тинторетто.

Литература для подготовки:

1. Античное наследие в культуре Возрождения, сб. ст. / сост. А. Х. Горфункель. – М.: Искусство, 1984. – 297 с.
2. Гращенков, В. Н. Портрет в искусстве итальянского Возрождения / В. Н. Гращенков. – М.: Искусство, 1996 – 459 с.
3. Данилова, И. Е. От средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто / И. Е. Данилова. – М.: Искусство, 1975. – 312 с.
4. Дживелегов, А. К. Начало итальянского Возрождения. / А. К. Дживелегов. – 2-е изд. М.: Искусство, 1925. – 267 с.
5. Дворжак, М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: курс лекций / М. Дворжак. – М.: Искусство, 1978. – 372 с.
6. Лазарев, В. Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве / В. Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1979. – 484 с.
7. Он же. Пьеро делла Франческа / В.Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1966. – 218 с.
8. Либман, М. Я. Донателло / М. Я. Либман – М.: Искусство, 1962. – 84 с.
9. Муратов, П. П. Образы Италии / П. П. Муратов. – М.: Республика, 1994. – 592 с. – ISBN 5-250-02261-8.
10. Гращенков, В. Н. Рафаэль / В. Н. Гращенков. – М.: Искусство, 1975 – 234 с.
11. Лазарев, В. Н. Леонардо да Винчи / В.Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1952. – 96 с.
12. Ротенберг, Е. И. Искусство Италии XVI века. / Е.И. Ротенберг. – М.: Искусство, 1967. – 294 с.
13. Смирнова, И. А. Крупнейшие художники венецианской террафермы первой половины XVI века / И. А. Смирнова. – М.: Искусство, 1978. – 548 с.
14. Она же. Тициан и Венецианский портрет XVI века / И. А. Смирнова. – М.: Искусство, 1964. – 342 с.

Практическое занятие. Северное Возрождение (Нидерланды, Германия, Франция).

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Понятие «Северного Возрождения» и его применение к искусству XVI века, главным образом Нидерландов, Германии, Франции.
2. Связь с поздней готикой и искусством итальянского Ренессанса.

3. Возрождение в Нидерландах. Пристальное внимание к внутреннему миру человека, интерес к отдельному явлению природы или предметного окружения человека. Скрытый символизм. Творчество Яна ван Эйка. Гентский алтарь, портреты
4. Творчество Рогира ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Ханса Мемлинга.
5. Дидактические тенденции в религиозной живописи, религиозные и аллегорические картины на темы народных пословиц, притч и поговорок в творчестве Иеронима Босха.
6. Триптихи Босха. Творчество Питера Брейгеля Старшего.
7. Возрождение в Германии. Влияние идей Реформации и крестьянской войны.

Литература для подготовки:

1. Бенеш, О. Искусство Северного Возрождения / О. Бенеш. – М.: Искусство, 1972. – 222 с.
2. Воронина, Т. С. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии / Т. С. Воронина, Е. Л. Мальцева, В. В. Стародубова, В. В. Мальцева – М.: Искусство, 1994. – 146 с. – ISBN 5-210-02198 – 8.
3. Гращенков, В. Н. Книга О. Бенеша и проблемы Северного Возрождения / О. Бенеш // Искусство Северного Возрождения. – М.: Искусство, 1972. С. 5-55.
4. Герман, М. Ю. Ганс Мемлинг / М. Ю. Герман. – Л.: Искусство, 1982. – 126 с.
5. Гершезон-Чегодаева, Н. М. Нидерландский портрет XV века / Н. М. Гершезон-Чегодаева. – М.: Искусство, 1972. – 412 с.
6. Она же. Н. М. Брейгель / Н. М. Гершезон-Чегодаева. – М.: Искусство, 1983. – 276 с.
7. Егорова, К. С. Ян ван Эйк / К. С. Егорова. М.: Искусство, 1965. – 152 с.
8. Никулин, Н. Н. Золотой век в нидерландской живописи. XV век / Н. Н. Никулин. – М.: Искусство, 1982. – 422 с.
9. Фомин, Г. Иероним Босх / Г. Фомин. – М.: Искусство, 1974. – 148 с.
10. Фехнер, Е. Ю. Нидерландская живопись XVI века / Е. Ю. Фехнер. – Л.: Искусство. 452 с.
11. Хейзинга, Й. Осень средневековья / Й. Хейзинга. – М.: Наука, 1988. – 540 с. – ISBN 5-02-008934-6
12. Вег, Я. Немецкая станковая живопись XVI века / Я. Вег. – Будапешт: Корвина, 1984. – 94 с.
13. Либман, М. Я. Искусство Германии XV – XVI веков / М. Я. Либман. – М.: Искусство, 1964. – 382 с.
14. Либман, М. Я. Дюрер и его эпоха / М. Я. Либман. – М.- Л.: Искусство, 1961. – 314 с.
15. Немилов, А. Н. Лукас Кранах Старший / А. Н. Немилов. – М.: Искусство, 1973. – 242 с.
16. Петрусевич, Н. Б. Искусство Франции XV – XVI вв. / Н. Б. Петрусевич. – Л.: Искусство, 1973. – 434 с.
17. Степанов, А. В. Мастер Альбрехт / А. В. Степанов. – Л.: Искусство, 1991. – 184 с. – ISBN 5-210-00318-3.
18. Турчин, В. С. Города и замки Луары / В. С. Турчин. – М.: Искусство, 1986. – 224 с.

5. Западноевропейское искусство Нового времени.

Практическое занятие. Искусство Италии, Фландрии, Испании, Голландии и Франции XVII в.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Караваджо и караваджизм в искусстве XVII в.
2. Творчество Братьев Карраччи и проблема академизма в искусстве XVII в.
3. Стилль барокко в скульптуре Италии XVII в.
4. Жанры и стилистические особенности фламандской живописи XVII в.
5. Живопись Якоба Йорданса и Франса Снейдерса. Фламандский натюрморт XVII в.

6. Творчество Питера Пауля Рубенса.
7. Тематика картин школы Питера Пауля Рубенса.
8. Живопись на мифологические темы.
9. Портреты Рубенса
10. Технические приемы и особенности передачи света, колорита и карнации в школе Питера Пауля Рубенса.
11. Живопись Антониаса Ван Дейка. Парадный портрет XVII века.
12. Творчество Эль Греко.
13. Творчество Франсиско Сурбарана и Хусепе Риберы.
14. Миф и реальность в живописи Веласкеса.
15. Портреты Веласкеса.
1. Жанры голландской живописи XVII в. Живопись «малых голландцев».
2. Голландский натюрморт XVII в.
3. Жанровая живопись Голландии XVII в. Эволюция бытового жанра в творчестве Адриана ван Остаде, Питера де Хоха, Герарда Терборха и Яна Вермеера Дельфтского
4. Голландская пейзажная живопись XVII в.
5. Творчество Рембрандта Харменса ван Рейна. Картины, рисунки и офорты Рембрандта на мифологические и библейские темы.
6. Эволюция психологических характеристик человека в портретах Рембрандта.
7. Живопись Вермеера Дельфтского.
8. Творчество Никола Пуссена. Сюжеты античной мифологии в искусстве классицизма.
9. Творчество Клода Лоррена. Пейзаж эпохи классицизма.
10. Французская архитектура XVII в.
11. Архитектура Версаля. Дворцово-парковый ансамбль эпохи классицизма.

Литература для подготовки:

1. Арган, Дж. К. История итальянского искусства в т. 2. / Дж. К. Арган. – М.: Радуга, 1990. – 239 с. – ISBN 5-05-002585-7
2. Браун, К. Ван Дейк / К. Браун. – М.: Искусство, 1989. – 239 с. – ISBN 5-210-24248
3. Варшавская, М. Я. Питер Пауль Рубенс / М. Я. Варшавская. – М.: Искусство, 1958. – 264 с.
4. Виппер, Б. Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века / Б. Р. Виппер. – М.: Искусство, 1957. – 393 с.
5. Виппер, Б. Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII – XVIII веков / Б. Р. Виппер. – М.: Искусство, 1966. – 276 с.
6. Всеволожская, С. Караваджо / С. Всеволожская. – М.: Искусство, 1960. – 198 с.
7. Гершензон-Чегодаева, Н. М. Фламандские живописцы / Н. М. Гершензон-Чегодаева. – М.: Искусство, 1949. – 223 с.
8. Знамеровская, Т. П. Микельанджело да Караваджо / Т. П. Знамеровская. – М.: Искусство, 1955. – 183 с.
9. Знамеровская, Т. П. Веласкес / Т. П. Знамеровская. – М.: Искусство, 1978. – 272 с.
10. Каптерева, Т. П. Веласкес / Т. П. Каптерева. – М.: Искусство, 1961. – 211 с.
11. Каптерева, Т. Искусство Франции XVII века / Т. Каптерева, В. Быков. – М.: Искусство, 1969. – 344 с.
12. Кеменов, В. С. Картины Веласкеса / В. С. Кеменов. – М.: Сов. художник, 1966. – 128 с.
13. Он же. Миф и реальность в картине «Пряхи» Веласкеса / В. С. Кеменов // «Искусство», № 8. – М.: Советский художник, 1960. – С. 45-62.
14. Лебединский, М. С. Портреты Рубенса / М.: Искусство. – 1991. – 192 с.
15. Левина, И. М. Искусство Испании XVI – XVII веков / И. М. Левина. – М.: Искусство, 1966. – 368 с.
16. Лившиц, Н. А. Французское искусство XV – XVIII веков. Очерки / Н. А. Лившиц. – Л.: Искусство, 1967. – 348 с.

17. Малицкая, К. М. Испанская живопись XVI – XVII веков / К. М. Малицкая. – М.: Искусство, 1947. – 211 с.
18. Фехнер, Е. Ю. Голландская жанровая живопись XVII века / Е. Ю. Фехнер. – М.: Сов. художник, 1978. – 346 с.

Практическое занятие. Круглый стол «Художественная культура Нового времени»

Основные проблемы для обсуждения:

- Идеи революции и романтизм.
- Буржуазная действительность и реализм.
- Было ли что-то общее между романтизмом и реализмом XIX в?

Вопросы к обсуждению проблем:

- Романтизм как художественный стиль (рождение романтизма, основные идеи и образы, национальное своеобразие).
- Романтизм в европейском изобразительном искусстве (творчество Т. Жерико, Э. Делакруа, Констебла). Сюжеты в произведениях художников – романтистов.
- Реализм как художественное направление (элементы реализма в искусстве предшествующих эпох и реализм 19 века).
- Реализм в живописи 19 века (французские живописцы – Г. Курбе и «барбизонцы», И. Коро). Какие сюжеты привлекали художников – реалистов.

Литература для подготовки:

1. «История и развитие романтизма в живописи» <https://artrecept.com/zhivopis/stili/romantizm>
2. «Реализм как стиль в живописи» <https://artrecept.com/zhivopis/stili/realizm>
3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. – М.: Академия Проект, 2009.

6. Искусство стран Западной Европы XIX - начала XX вв.

Практическое занятие. Искусство Западной Европы первой половины XIX вв.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Неоклассицизм и романтизм – основные направления эпохи.
2. Классицизм Ж.-Л. Давида времен Директории и Империи
3. Живопись и рисунок Энгра.
4. Романтизм в европейском искусстве XIX века
5. Своеобразие английского романтизма. Развитие пейзажной акварели. Творчество Дж. Констебла, его влияние на развитие европейского реалистического пейзажа. Творчество Дж. У. Тернера
6. Романтизм в Германии. Развитие жанров портрета, аллегорической картины и пейзажа. Пейзажи К.-Д. Фридриха. Движение «назарейцев»
7. Становление французского реалистического пейзажа в творчестве художников барбизонской школы.

Литература для подготовки:

1. Ильина Т.В. История искусств [Текст] : Западноевропейское искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2002.
2. История искусств стран Западной Европы. От Возрождения до начала XX века [Текст]. – М.: Искусство, 1988.
3. История искусств: классические труды [Электронный ресурс] / DirectMedia. - Электрон. дан. и прогр. (602 Mb). – М.: Директ Медиа Паблишинг : Новый Диск [дистрибьютер] ; Berlin : TheYorckProjectGmbH, 2004.
4. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014. <http://e.lanbook.com/view/book/51831> ЭБСЛань

Практическое занятие. Искусство Западной Европы второй половины XIX века.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Творчество Клода Моне, Огюста Ренуара, Камиля Писсарро, Альфреда Сислея и Эдгара Дега.
2. Импрессионизм и символизм в скульптуре Огюста Родена.
3. Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа веков.
4. Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа веков.
5. Аналитический метод пуантилизма Жоржа Сёра и Поля Синьяка.
6. Экспрессионистическая природа живописи Винсента Ван Гога.
7. Синтетизм Поля Гогена. Графика и живопись Тулуз-Лотрека.
8. Декаданс и символизм в искусстве Европы.

Литература для подготовки:

1. Ильина Т.В. История искусств [Текст] : Западноевропейское искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2002.
2. История искусств стран Западной Европы. От Возрождения до начала XX века [Текст]. – М.: Искусство, 1988.
3. История искусств: классические труды [Электронный ресурс] / DirectMedia. - Электрон. дан. и прогр. (602 Mb). – М.: Директ Медиа Паблишинг : Новый Диск [дистрибьютер] ; Berlin : TheYorckProjectGmbH, 2004.
4. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014. <http://e.lanbook.com/view/book/51831> ЭБСЛань

7. Отечественная культура. Искусство Средневековой Руси.

Практическое занятие. Искусство Киевской Руси. Искусство Руси XII – XIV вв.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Первые каменные постройки - храмы: Десятинная церковь и Софийский собор в Киеве. Соборы Новгорода, Чернигова, Полоцка.
2. Живопись Киевской Софии Мозаики и фрески.
3. Иконопись. Иконографические образы Иисуса и Богоматери. Спас ярое око. Владимирская богоматерь. Ангел златые власы.
4. Архитектура, фрески и иконопись Новгорода XIV века. Творчество Феофана Грека.

Литература для подготовки:

1. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб., 1995.

2. Вагнер, Г.К, Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси./Г.К. Вагнер, Т.Ф. Владышевская. –М.: Искусство, 1993 – 255 с.—ISBN 5-210-02544-6.
3. Ильина Т.В. История искусств. М., 2000.
4. Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI в. М., 1994.
5. Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески XI-XV вв./ В.Н. Лазарев.-- М.:Искусство, 1973. – 112 с.

Практическое занятие. Искусство новых культурных центров.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Раздробленность и ее влияние на характер и содержание русского искусства. Искусство Владимиро-Суздальского княжества.
2. Успенский собор во Владимире. Церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале.
3. Монументальная живопись Владимира. Иконопись («Дмитрий Солунский», «Спас Златые Власы» и др.).
4. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы. Художественная культура Москвы. Формирование московской школы живописи.
5. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева. Создание так называемого «высокого иконостаса»
6. Объединение русских земель. Превращение Московского Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля.
7. Гражданская архитектура XVI в.
8. «Шатровый стиль».
9. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы кон. XV – нач. XVI в. Шатровое зодчество и его эволюция. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре (Покровский собор на Красной площади).
10. XVII век – русская культура на пороге Нового времени. Тенденции обмирщения русской культуры. «Нарышкинское барокко». Архитектура XVII в.

Литература для подготовки:

1. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1984.
2. Анисимов А.И. О древнерусском искусстве. М., 1983.
3. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993.
4. Бахтин М.М. Эстетическое наследие и современность. Саранск, 1992. 5
5. Буслаев Ф.И. Древнерусская литература и православное искусство. СПб., 2001.
6. Бычков В.В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1997.
7. Бычков В.В. Эстетическое сознание Древней Руси. М., 1988.
8. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.
9. Вагнер, Г.К, Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси./Г.К. Вагнер, Т.Ф. Владышевская. –М.: Искусство, 1993 – 255 с.—ISBN 5-210-02544-6.
10. Воронин Н.Н. Владимир, Боголюбovo, Суздаль, Юрьев-Польской./ Н.Н.Воронин.- М.:Искусство, 1983.—295 с.
11. Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси./ Н.Н.Воронин.- М.:Искусство, 1961.- :643 с.
12. Гладкая М.С. Материалы каталога рельефной пластики Дмитриевского собора во Владимире. / М.С.Гладкая . -- Владимир, 2000. – 224 с.

13. Дмитриевский собор во Владимире. К 800-летию создания: сб. статей/отв. ред. Э.С. Смирнова. – М.:Модус граффити, 1997. – 288 с.—ISBN 5-85790-006-2.
14. Ильина Т.В. История искусств. М., 2000.
15. Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески XI-XV вв./ В.Н. Лазарев.-- М.:Искусство, 1973. – 112 с.
16. Некрасов А.И. Древнерусское изобразительное искусство./ А.И. Некрасов-- М.:Искусство, 1937.- 291 с.
17. Овчинников А.Н. Суздальские золотые врата. / А.Н. Овчинников.--М.:Искусство, 1978. – 136 с.
18. Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. СПб., 1993.
19. Сахаров А.М., Муравьев А.В. Очерки русской культуры IX - XVII вв. М., 1984.
20. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. М., 1991.

8. Русское искусство XII- XIII вв.

Практическое занятие. Строительство Петербурга XVIII века.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Принципиально новые черты искусства в XVIII в.
2. Преобразования Петра I и их значение для развития русской гражданской архитектуры. Ведущая роль светского искусства. Строительство Петербурга. План Леблона и Д.Трезини.
3. Основание и строительство Петербурга. Начало русского барокко. Д. Трезини – создатель нового архитектурного стиля. Петропавловская крепость. Здание 12 коллегий.
4. Зимний дворец.
5. Смольный монастырь. Д. В. Ухтомский – колокольня Троице-Сергиевой Лавры.

Литература для подготовки:

1. Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века [Текст] : / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 1999.
2. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст] : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Юрайт, 2010
3. История искусств стран Западной Европы. От Возрождения до начала XX века [Текст]. – М.: Искусство, 1988.
4. История искусств: классические труды [Электронный ресурс] / DirectMedia. - Электрон.дан. и прогр. (602 Mb). – М.: Директ Медиа Паблишинг : Новый Диск [дистрибьютер] ;Berlin : TheYorckProjectGmbH, 2004.
54. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014. <http://e.lanbook.com/view/book/51831> ЭБСЛань

Практическое занятие. Искусство первой половины XVIII века.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Краткая характеристика живописи первой половины и середины XVIII века. Развитие портретной живописи.
2. Становление двух типов портрета: парадного и интимного. Стремление к реализму. Творчество И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова.
3. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева.

4. Исторический жанр живописи XVIII века. Первый русский исторический живописец А.П. Лосенко. Особенности трактовки исторических тем у живописцев классицизма.

Литература для подготовки:

1. Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века [Текст] : / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 1999.
2. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст] : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Юрайт, 2010
3. История искусств стран Западной Европы. От Возрождения до начала XX века [Текст]. – М.: Искусство, 1988.
4. История искусств: классические труды [Электронный ресурс] / DirectMedia. - Электрон. дан. и прогр. (602 Mb). – М.: Директ Медиа Паблишинг : Новый Диск [дистрибьютер] ;Berlin : TheYorckProjectGmbH, 2004.
5. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014. <http://e.lanbook.com/view/book/51831> ЭБСЛань

Практическое занятие. Русское искусство середины XVIII века.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Краткая характеристика искусства середины XVIII века.
2. Широкое распространение гравюры.
3. Скульптура Карл Растрелли.
4. Архитектор Растрелли - выразитель русского варианта стиля барокко.

Литература для подготовки:

1. Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века [Текст] : / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 1999.
2. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст] : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Юрайт, 2010
3. История искусств стран Западной Европы. От Возрождения до начала XX века [Текст]. – М.: Искусство, 1988.
4. История искусств: классические труды [Электронный ресурс] / DirectMedia. - Электрон. дан. и прогр. (602 Mb). – М.: Директ Медиа Паблишинг : Новый Диск [дистрибьютер] ;Berlin : TheYorckProjectGmbH, 2004.
5. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014. <http://e.lanbook.com/view/book/51831> ЭБСЛань

Тема: Русское искусство XVII - XVIII веков

Практическое занятие 1. Русское искусство первой половины XIX века.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Война 1812 года и подъем национального искусства. Расцвет русской художественной культуры при Александре I.
2. Архитектура русского классицизма в начале XIX в. А. Воронихин, А. Захаров, Тома де Тамон, К. Росси и их сооружения в Петербурге.
3. Архитектура Москвы в начале XIX в. О. Бове, Д. Жилярди.
4. Исаакиевский собор О.Монферрана и Храм Христа Спасителя К.А. Тона.
5. Монументальная скульптура. Творчество И. Мартоса, Ф. Щедрина, С. Пименова и В. Демут-Малиновского. Связь скульптуры с войной 1812 года.

6. Развитие живописи. Творчество О. Кипренского. Крестьянская тема в творчестве А. Венецианова. Художники школы Венецианова.
7. К. Брюллов - исторический живописец и портретист. А.А. Иванов и его место в русском искусстве. Библийская тематика в его творчестве.
8. Бытовой жанр критического направления художника А.А. Федотова (1815 – 1852).
9. Пейзажная живопись первой половины XIX в. Сильвестр Щедрин.

Литература для подготовки:

1. Александрова Л.Б. Демут – Малиновский. Л.,1980.
2. Амшинская А.В. В.А. Тропинин. М.,1970.
3. Ацарская Э.Н. Сильвестр Щедрин. М.,1978.
4. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830 – 1910-е гг. М.,1978.
5. Кислякова И. Орест Кипренский. Эпоха и герои. М.,1982.
6. Культура и искусство России XIX в. \ Под ред. Г.А. Принцева. Л.,1985.
7. Очерки русской культуры XIX в. М.,1998.
8. Петров В.Н. очерки и исследования. Избранные статьи о русском искусстве XVIII-XIX вв. М.,1989.
9. Ракова М.М. Русское искусство первой половины XIX в. М.,1975.
10. Салин Д.К. 100 великих архитекторов. М., 2000.
11. Сарабьянов Д.В. П.А. Федотов и русская художественная культура 40-х г. XIX в. М.,1973.
12. Турчан В.С. Эпоха романтизма в России. М.,1981

Практическое занятие. Русское искусство конца XIX века начала XX века.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Демократические тенденции в русской живописи второй половины XIX в. Творчество В. Перова.
2. Организация Артели художников и создание Товарищества передвижных и художественных выставок (1870).
3. Эволюция творчества И.И. Крамского. Роль евангельской темы в творчестве Н.Н. Ге.
4. Живопись 1870-80х гг. Соотношение жанров и изменение тематики в 1870-е гг. Крестьянский жанр (Мясоедов, Савицкий, Максимов). Городской жанр (В. Маковский).
5. Портретный, бытовой и исторический жанры в творчестве И. Репина.
6. Исторический жанр в живописи. Творчество В. Сурикова.
7. Творчество В. Васнецова, В. Верещагина.
8. Пейзажная живопись второй половины XIX в. Творчество А. Саврасова, И. Шишкина, А. Куинджи, В. Поленова.
9. Творчество И. Левитана.
10. Основные стилевые тенденции и стиль модерн в русском искусстве и архитектуре рубежа веков.
11. Творчество В. Серова, М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, М. Нестерова.
12. Объединение «Мир искусства» - принцип эстетизации действительности. А.Бенуа, Л.С.Бакст, К.А.Сомов, И.Билибин, К.Коровин и др.
13. Русский авангард. «Голубая роза». «Бубновый валет», «Союз русских художников».
14. Исторические картины А. Рябушкина, С. Иванова.
15. Национальные особенности русского импрессионизма. К. Коровин, И. Грабарь.
16. Влияние импрессионизма на творчество русских скульпторов (П. Трубецкой, А. Голубкина). Развитие скульптуры. Творчество А. Матвеева, С. Коненкова.

17. Основные стили в архитектуре. Архитектура модерна: Ф.О. Шехтель. Архитектура неоклассицизма: И.А. Фомин, И.В. Жолтовский.

Литература для подготовки:

1. Бирюкова Н.В. История архитектуры. М., 2007.
2. Бирюкова Н.В. История архитектуры. М., 2007.
3. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989.
4. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989.
5. Кильпе Т.Л. Основы архитектуры. М., 2005
6. Кильпе Т.Л. Основы архитектуры. М., 2005
7. Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830-1910 гг. М., 1978.
8. Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830-1910 гг. М., 1978.
9. Кириченко Е.И. Фёдор Шехтель. М., 1973.
10. Кириченко Е.И. Фёдор Шехтель. М., 1973.
11. Лапшина Н. «Мир искусства». Очерки истории и творческой практики. Мю, 1977.
12. Лапшина Н. «Мир искусства». Очерки истории и творческой практики. Мю, 1977.
13. Лихачёв Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
14. Лихачёв Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
15. Русакова А.А. П.В. Кузнецов. Л., 1977.
16. Русакова А.А. П.В. Кузнецов. Л., 1977.
17. Эткинд М.Г. Б. Кустодиев. М., 1982.
18. Эткинд М.Г. Б. Кустодиев. М., 1982.

11. Искусство России советского и постсоветского времени.

Практическое занятие. Советское искусство в первые годы советской власти.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Первые мероприятия Советской власти в области изобразительного искусства. Развитие политического плаката.
2. Оформление массовых празднеств. Политический плакат времен гражданской войны.
3. Романтизм в настроениях и искусстве в 20-е годы: авангардизм, футуризм, модернизм.
4. Конструктивизм.
5. Возникновение крупнейшего творческого объединения 1920-х гг. – АХРР (Ассоциация художников революционной России), «Общества станковистов» (ОСТ).
6. Художественные объединения 1920-х годов (включая архитектурные): "4 искусства", ОМХ.
7. Советский период в творчестве мастеров старшего поколения: П. Кузнецов, К. Юон, К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, А. Матвеев и др.
8. Социалистический реализм в живописи и скульптуре XX века. Работы Б. Иогансона, С. Герасимова, Ю. Пименова, А. Пластова.
9. Портретная живопись. М.В. Нестерова и П.Д. Корина.
10. Скульптура. В.И. Мухина «Рабочий и колхозница».

Литература для подготовки:

1. Ильина Т.В. История искусств [Текст] : Отечественное искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2003.
2. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст] : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Юрайт, 2010.

3. Лихачёв Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М.,1992.

12. Советское искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) и послевоенные годы.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. Образ советского человека в изобразительном искусстве.
2. Советское искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).
3. Советское искусство в послевоенные годы.

Литература для подготовки:

1. Ильина Т.В. История искусств [Текст] : Отечественное искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2003.
2. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст]: учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Юрайт, 2010.
3. Лихачёв Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М.,1992.

13. Творческие искания художников 1950-х - начала 2000-х годов.

Задание: подготовить сообщение по данной теме.

Примерная тематика сообщений:

1. XX съезд КПСС (1956) – начало процесса демократизации общества.
2. Поиски новых средств выразительности в искусстве. Расширение круга традиций.
3. Изобразительное искусство 1950 – 1960-х гг. «Суровый стиль».
4. Неофициальное искусство.
5. «Актуальное» искусство.
6. Андеграунд. Э.Неизвестный, О.Рабин, И.Кабаков, Д. Краснопевцев, М.Шемякин.
7. Выставка «30 лет МОСХ» в Манеже в 1964 г., «бульдозерная выставка» 1974 г.
8. Судьбы культуры и искусства в 80-90-е годы: проблема и перспективы
9. Художники Нижнего Тагила. Художественно-графический факультет НТГПИ-НТГСПИ-НТГСПА-НТГСПИ

Литература для подготовки:

1. Ильина Т.В. История искусств [Текст] : Отечественное искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2003.
2. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст] : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Юрайт, 2010.
3. Лихачёв Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М.,1992.
4. Рид, Г. Краткая история современной живописи [Текст] / Герберт Рид ; [послесл.: Джон Э. Боулт ; пер. с англ. Т. Бондарчук]. – М. : Искусство - XXI век, 2009.

Рекомендации по оформлению компьютерных презентаций

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.

Текстовая информация

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);
- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не резать глаза;

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.

Графическая информация

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде;

- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилового оформления;

- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда;

- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;

- если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.

Анимация

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.

Звук

- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы слайда, презентации;

- необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным;

- если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления презентации.

Единое стилевое оформление

- стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;

- не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта;

- оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части;

- все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;

Содержание и расположение информационных блоков на слайде

- информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);

- рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда;

- желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;

- ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;

- информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — слева направо;

- наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;

- логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать логике ее изложения.

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических занятий в форме собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета в 4 семестре и экзамена в 6 семестре в устной форме.

На дифференцированном зачете в 4 семестре студенту предлагается ответить на два вопроса:

1. Теоретический вопрос по материалу программы.
2. Анализ художественного произведения (по репродукции или фотографии).

Студент должен показать умение применить на практике теоретические знания, атрибутировать произведение и произвести его искусствоведческий анализ.

Положительная оценка ставится при условии, если студент правильно понимает особенности художественного мировоззрения эпохи, знает главные произведения ее мастеров и может включить анализируемое произведение в контекст усвоенных знаний.

Примерные вопросы к зачету в 4 семестре:

1. Искусство Европы XIX в. Основные стили и направления.
2. Силь романтизм в живописи XIX века (Делакруа, Жерико).
3. Реализм во французской живописи XIX века (Милле, Домье, Курбе).
4. Импрессионизм во французской живописи, его основные представители и их наиболее известные произведения.
5. Постимпрессионисты. Сезанн, Ван Гог, Гоген.
6. Искусство XX века. Общая характеристика. Истоки. Особенности. Основные пути развития.
7. Авангард в западноевропейском искусстве. Фовисты во Франции. Творчество А. Матисса.
8. Авангард в западноевропейском искусстве. Фовисты во Франции. Творчество Ж. Брака.
9. Авангард в Западноевропейском искусстве. Фовисты во Франции. Творчество А. Марке.
10. Экспрессионизм в искусстве к. XIX – н. XX вв. Группа "Синий всадник". Творчество Ф. Марка.
11. Авангард в Западноевропейском искусстве. Дадаизм. Творчество Х. Арпа.
12. Творчество П.Пикассо и его роль в искусстве XX века.
13. Мастера «Парижской школы». Творчество А. Модильяни.
14. Мастера «Парижской школы». Х. Сутин.
15. Мастера «Парижской школы». М. Шагал.
16. Сюрреализм в искусстве XX века.
17. Тоталитарное искусство в Германии и Италии. Суть. Примеры.
18. Постмодернизм. Содержание. Пути развития. Формы существования.
19. Поп-арт. Содержание. Пути развития. Формы существования.

На экзамене в 6 семестре студенту предлагается ответить на два вопроса:

1. Теоретический вопрос по материалу программы.
2. Анализ художественного произведения (по репродукции или фотографии).

Студент должен показать умение применить на практике теоретические знания, атрибутировать произведение и произвести его искусствоведческий анализ.

Положительная оценка ставится при условии, если студент правильно понимает особенности художественного мировоззрения эпохи, знает главные произведения ее мастеров и может включить анализируемое произведение в контекст усвоенных знаний.

Примерные вопросы:

1. Основные этапы развития искусства Древнего Египта. Художественные особенности архитектуры и скульптуры.
2. Основные этапы развития античного искусства: краткая характеристика.
3. Скульптура Древней Греции: характеристика путей эволюции.
4. Характеристика архитектуры Древнего Рима и основных этапов ее развития.
5. Периодизация и основные черты средневекового искусства.
6. Роль Византии в истории средневекового искусства.
7. Характеристика искусства раннего средневековья в Западной Европе. Романская архитектура XI-XII вв.
8. Сложение и развитие готического стиля в архитектуре. Художественные особенности готического храма.
9. Искусство Раннего Возрождения в Италии. Творчество Боттичелли.
10. Искусство Высокого Возрождения в Италии. Творчество Рафаэля.
11. Особенности развития скульптуры эпохи Возрождения. Творчество Микеланджело.
12. Творчество Леонардо да Винчи.
13. Реализм в западноевропейском искусстве Нового времени. Творчество Рембрандта.
14. Стилль барокко в западноевропейской архитектуре и скульптуре XVII века.
15. Творчество Питера Пауля Рубенса.
16. Испанская живопись XVII века. Творчество Веласкеса.
17. Искусство Европы XIX века. Романтизм в творчестве Делакруа и Жерико.
18. Реализм во французской живописи XIX века: творчество Милле, Домье, Курбе.
19. Импрессионизм во французской живописи: основные представители, художественные особенности творчества художников.
20. Постимпрессионизм. Творчество Сезанна, Ван Гога, Гогена.
21. Европейское искусство XX века: основные пути развития (фовизм, экспрессионизм, сюрреализм, поп-арт и др.).
22. Русская архитектура и скульптура XVIII века.
23. Портрет в творчестве русских художников XVIII века: Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский.
24. Русская живопись первой половины XIX века. Творчество А. А. Иванова и К. П. Брюллова.
25. Развитие критического реализма в отечественном искусстве середины XIX века. Творчество В. Г. Перова.
26. Создание товарищества передвижных выставок. Жанровая живопись в творчестве передвижников (Г. Мясоедов, Н. Ярошенко и др.).
27. Пейзаж в творчестве русских художников второй половины XIX века: А. К. Саврасов, А. И. Куинджи, И. И. Левитан.
28. Развитие исторической живописи в творчестве В. И. Сурикова.
29. Творчество И. Е. Репина и В. А. Серова.
30. Русское искусство конца XIX – начала XX века: творческие объединения «Мир искусства», «Бубновый валет».
31. Творческие поиски художников начала XX века: В. Кандинский, К. Малевич.
32. Стилль модерн в отечественной архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.
33. Символизм в русской культуре рубежа веков. Творчество М. А. Врубеля.
34. Бытовой жанр в русской живописи начала XX века. Творчество А. Архипова, Ф. Малявина, К. Юона.
35. Советское искусство 20-х годов XX века. Общая характеристика.
36. Советская графика. Творчество В. А. Фаворского.
37. Советская живопись. Творчество К. С. Петрова-Водкина.
38. Советская скульптура. Творчество С. Т. Коненкова.
39. Отечественное искусство 60-х – 70-х годов XX века. Суровый стиль.
40. Новые направления в развитии отечественного искусства второй половины XX века.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

Наименование источника	Доступ
1. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. — М.: Академия Проект, 2009.	20
2. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014	http://e.lanbook.com/view/book/51831 - ЭБСЛань
3. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие [Электронный ресурс] :учеб.пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017.	https://e.lanbook.com/book/91845 . — ЭБС Лань.
4. Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна [Электронный ресурс] :учеб.пособие — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014.	https://e.lanbook.com/book/63040 . — ЭБС Лань.

Сетевые ресурсы:

1. Музеи России [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.museum.ru/>
2. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.gnpbu.ru/>
4. Библиотека изобразительного искусства [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.artlib.ru/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория, оборудованная доской и экраном – № 212Х.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор.
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
6. Интерактивная доска.