

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Родин Олег Федорович
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 2025.02.17
Уникальный программный ключ:
2246bb4b5eca53e35a45d6a91259e790782354e7

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

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07.09 «ИСТОРИЯ ВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ»

Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.01 Педагогическое образование Изобразительное искусство и
Профили подготовки	Дополнительное образование (дизайн) Изобразительное искусство
Автор(ы)	А. Н. Садриева, канд. культурологии

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от 17 февраля 2025 г. № 6.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от 21 февраля 2025 г. № 3.

Нижний Тагил
2025

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: сформировать систему профессиональных знаний о закономерностях развития визуально-пространственных искусств и основу владения приемами анализа произведений искусства.

Задачи:

1. Усвоение системы знаний об основных этапах развития искусства;
2. Изучение наиболее значимых событий и явлений истории отечественного и зарубежного искусства.

Задачи прикладного характера:

1. Освоение метода комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений художественной жизни и художественных процессов;
2. Освоение приемов исследовательской деятельности в сфере искусствознания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История визуально-пространственных искусств» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)»; 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования. Дисциплина входит в предметно-методический модуль и относится к обязательной части.

Курс анализа и интерпретации произведений искусства строится с опорой на знания, полученные студентами в процессе изучения следующих дисциплин:

1. Композиция.
2. Рисунок.
3. Живопись.
4. Методика обучения изобразительному искусству.

Курс тесно связан с другими дисциплинами, для которых его освоение необходимо как предшествующее:

1. Станковая живопись и рисунок.
2. Анализ и интерпретация произведений искусства.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Дескрипторы
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей	ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности	Знает духовно-нравственный потенциал художественных ценностей, созданных и создаваемых человечеством
		Умеет выбрать технологии воспитания духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей на материале произведений искусства

		Владеет навыками духовно-нравственного воспитания личности, воспитания базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
	ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей	Знает основные памятники мирового искусства с древнейших времен до XXI века
		Умеет выбрать технологии формирования у обучающихся на материале произведений искусства гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры
		Владеет технологиями формирования у обучающихся на материале произведений искусства гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета)	Знает основные этапы и закономерности развития мирового и отечественного искусства
		Умеет осуществлять анализ произведения искусства
		Владеет технологиями интерпретации произведения искусства
	ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Знает важнейшие художественные направления, стили и тенденции развития мирового искусства
		Умеет пользоваться научной терминологией в области искусства, излагать и обосновывать полученные знания
		Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
	ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	Знает особенности видов и жанров искусства и их специфику
		Умеет ориентироваться в исторических эпохах, направлениях, течениях мирового искусства
		Владеет самостоятельно анализировать, сопоставлять,

		выявлять стилистические особенности художественных произведений
ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.	Знает требования ФГОС ОО в области постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации
		Умеет проектировать воспитательную деятельность на материале произведений искусства
		Владеет навыками постановки воспитательных целей исходя из специфики образовательной области «Искусство»
	ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).	Знает способы организации и оценки видов внеурочной художественной деятельности ребенка, методы и формы организации коллективных творческих дел
		Умеет организовывать внеурочную художественную деятельность ребенка
		Владеет навыками интерпретации искусствоведческого материала для его изложения в процессе проведения бесед и экскурсий для учащихся
ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.	Знает способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания
		Умеет оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания
		Владеет
	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).	Знает важнейшие художественные направления, стили и тенденции развития мирового искусства
	ПК-3.2. Использует образовательный потенциал	Умеет анализировать произведения разных видов искусства
		Владеет навыками ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, искусствоведческие образовательные порталы и т.д.)
		Знает образовательный потенциал художественной среды региона

	социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности	Умеет использовать образовательный потенциал художественной среды региона в преподавании изобразительного искусства в учебной и во внеурочной деятельности
		Владеет навыками интерпретации искусствоведческого материала для его изложения в процессе проведения бесед и экскурсий для учащихся
	ПК-3.3. Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения	Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды
		Умеет использовать психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения по изобразительному искусству
		Владеет навыками анализа произведений разных видов искусства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зач. е (432 ч.), семестр изучения – 2-7 (44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)»), 7-8 семестры (44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство»), распределение по видам нагрузки представлено в таблице.

Вид работы	Форма обучения	
	очная	заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	432	432
Контактная работа , в том числе:	142	44
Лекции	52	12
Практические занятия	90	32
Самостоятельная работа	255	375
Подготовка к зачетам и экзаменам	35	13

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины (очная форма обучения)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Оценочные средства для текущего контроля	Оценочные средства для промежуточной аттестации
		Лекции	Практич. занятия			

1 курс, 2 семестр						
1. Введение в искусствознание.	20	2	6	12	Оценка устного сообщения	Тест-опрос Вопросы к экзамену
2. Искусство Древнего мира	23	4	4	15	Оценка устного сообщения	
3. Средневековое искусство стран Западной Европы и Византии	20	4	4	12	Оценка устного сообщения	
Подготовка и сдача экзамена	9	-	-	9		
Всего во 2 семестре	72	10	14	39+9		
2 курс, 3 семестр						
4. Искусство средневековой Руси	26	2	4	20	Оценка устного сообщения	Тест-опрос Вопросы к зачету
5. Искусство эпохи Возрождения	52	4	8	40	Оценка устного сообщения	
6. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII-XVIII вв.)	40	4	6	30	Оценка устного сообщения	
7. Русское искусство XVII-XVIII вв.	26	2	4	20	Оценка устного сообщения	
Всего в 3 семестре	144	12	22	110		
2 курс, 4 семестр						
8. Искусство стран Западной Европы XIX – XX века	32	8	10	14	Оценка устного сообщения	Тест-опрос Вопросы к зачету
Подготовка и сдача зачета	4	-	-	4		
Всего в 4 семестре	36	8	10	14+4		
3 курс, 5 семестр						
9. Русское искусство XIX века	27	6	10	11	Оценка устного сообщения	Тест-опрос Вопросы к экзамену
Подготовка и сдача экзамена	9	-	-	9		
Всего в 5 семестре	36	6	10	11+9		
3 курс, 6 семестр						
10. Русское искусство конца XIX - начала XX века	32	6	10	16	Оценка устного сообщения	Тест-опрос Вопросы к зачету
Подготовка и сдача зачета	4	-	-	4		
Всего в 6 семестре	36	6	10	16+4		
4 курс, 7 семестр						
11. Искусство России советского и постсоветского	99	10	24	65	Оценка устного сообщения	Тест-опрос Вопросы к экзамену

времени						
Подготовка и сдача экзамена	9	-	-	9		
Всего в 7 семестре	108	10	24	16+4		
Всего по дисциплине	432	52	90	255+35		

Типовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания, а также методические рекомендации для обучающихся представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.

4.2.2. Учебно-тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Оценочные средства для текущего контроля	Оценочные средства для промежуточной аттестации
		Лекции	Практич. занятия			
4 курс, 8 семестр						
1. Введение в искусствознание.		2		14	Тест-опрос	Тест-опрос Вопросы к зачету
2. Искусство Древнего мира	24	2	2	20	Оценка устного сообщения	
3. Средневековое искусство стран Западной Европы и Византии	24	2	2	20	Оценка устного сообщения	
4. Искусство средневековой Руси	24	2	2	20	Оценка устного сообщения	
5. Искусство эпохи Возрождения	30	2	2	26	Оценка устного сообщения	
6. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII-XVIII вв.)	30	2	2	26	Оценка устного сообщения	
7. Русское искусство XVII-XVIII вв.	28		2	26	Оценка устного сообщения	
Подготовка и сдача зачета	4	-	-	4		
Всего в 8 семестре	180	12	12	152+4		
5 курс, 9 семестр						
8. Искусство стран Западной Европы XIX – XX века	56		6	50	Оценка устного сообщения	Тест-опрос Вопросы к экзамену
9. Русское искусство XIX века	64		4	60	Оценка устного сообщения	
10. Русское искусство конца XIX - начала XX века	52		2	50	Оценка устного сообщения	

11. Искусство России советского и постсоветского времени	71		8	63	Оценка устного сообщения	
Подготовка и сдача экзамена	9	-	-	9		
Всего в 9 семестре	252		20	223+9		
Всего по дисциплине	432	12	32	375+13		

Типовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания, а также методические рекомендации для обучающихся представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в искусствознание

Понятие «искусство». Искусство как одна из форм общественного сознания. 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. Историческая морфология искусств. Специфические особенности основных видов пластических искусств. Новаторство и традиция в искусстве. Становление современной системы искусства.

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

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

Искусство древнего Египта. Истоки древнеегипетского искусства. Роль древнеегипетской мифологии в развитии искусства. Ведущая роль архитектуры. Архитектура Древнего царства. Образование канона в скульптуре и живописи. 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. 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. Этруссские традиции в римской архитектуре. Развитие строительной техники, ордерной системы. Расцвет скульптурного портрета. Римская империя. Государство и общество. Архитектура и другие искусства. Эволюция римского портрета. Монументальное искусство. Роль античной традиции в формировании христианского искусства. Формирование раннехристианской 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. Монументально-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 средневековой 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. Книжная

миниатюра. Архитектура V-VIII вв. Империя Карла Великого. Декоративно-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 романской пластики.

Готическое искусство XII-XIV вв. Культура и общество средневековой Европы. Расцвет средневековых городов. Представления готической эпохи о художнике и художественном творчестве. Особое положение архитектуры в средневековой системе искусств. Основные принципы архитектурной конструкции готического 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 искусство Франции, Германии, Англии. Значение готического искусства для дальнейшего развития средневекового искусства Европы.

Тема 4. 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. 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 5. Искусство эпохи Возрождения

Исторические корни, хронологические рамки и принципы периодизации эпохи Возрождения. Мирозрение в эпоху Возрождения, рождение гуманизма. Теоретическое обоснование нового искусства, трактаты Л.Б. Альберти, Л. Гиберти. Становление нового мировосприятия. Творчество С. Мартини, Джотто.

Раннее Возрождение в Италии. Флорентийская художественная школа. Архитектура раннего Возрождения. Творчество Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти. Сложение нового типа светского и культового зданий. Скульптура раннего Возрождения. Творчество Донателло, Л. Гиберти, А. Верроккио. Живопись раннего Возрождения. Флорентийская школа XV в. Формирование нового художественного языка. Мазаччо - основоположник ренессансного реализма в живописи XV в. Противоречивый характер флорентийской культуры и искусства рубежа XV-XVI вв. Творчество 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, воплощение 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. Выражение 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.

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 Рогира ван 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. Четыре поколения Мастеров Кранахов. 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 6. 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. 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 Йорданса. Фламандская жанровая живопись. Живописные особенности натюрмортного 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, 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. Стиль барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. Барочный синтез искусств, ансамбли барокко. 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. Стилистическое многообразие европейского искусства. Французское искусство XVIII в. Расцвет стиля рококо.

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. 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.

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.

Тема 7. 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. Стилиевое многообразие петровского искусства. 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 Архитектура русской усадьбы. Парковое искусство. 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. Становление русского пейзажного жанра (Ф. Алексеев, С. Щедрин). Русская провинциальная живопись. Русская культура XVIII в. как часть общеевропейской культуры.

Тема 8. 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. 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. 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 Одилона Редона, Пюви де Шаванна. Богатство и разнообразие стилевых 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. Лирический экспрессионизм А. Модильяни, М. Утрилло, М. Шагала. Эстетическая программа группы «Дада». Скульптор Г. Арп. Сюрреализм С. Дали, Х. Миро. Отказ от предметности художественного языка, конструктивизм П. Мондриана.

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. Тербенева, 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. Философско-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 пленэрная живопись В. Поленова. Скульптура второй половины XIX века.

Тема 10. Русское искусство конца XIX - начала XX века

Особенности развития культуры рубежа веков. 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, 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). Синтетизм русской архитектуры.

Скульптура конца XIX -начала XX веков. Монументальная скульптура П. Трубецкого, Н. Андреева. Творческие искания А. Матвеева, С. Коненкова, А. Голубкиной.

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. 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. Корина, М. Нестерова, А. Самохвалова. Развитие монументальной живописи и скульптуры в синтезе с архитектурой. Книжная графика 1936-1941 гг. Развитие советского градостроительства.

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. 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.

Творческие искания художников 1970-х - начала 80-х годов. 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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Мальцев, К. А. История изобразительного искусства : учебное пособие / К. А. Мальцев. — Пермь : ПГИК, 2023 — Часть 1 : От первобытного искусства до эпохи Возрождения — 2023. — 288 с. — ISBN 978-5-91201-435-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/408101> (дата обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. История мирового искусства : учебное пособие. — Саранск : МГУ им. Н.П. Огарева, 2022 — Часть 2 : Русское искусство IX–XIX вв. — 2022. — 160 с. — ISBN 978-5-7103-4438-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/397997> (дата обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство : учебник для вузов / Кашекова И.Э.. — Москва : Академический Проект, 2013. — 968 с. — ISBN 978-5-8291-1077-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/60369.html> (дата обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. Корсикова [и др.]. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург :

Планета музыки, 2024. — 456 с. — ISBN 978-5-507-48802-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/366284> (дата обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Калинина, О. А. История изобразительного искусства : учебное пособие / О. А. Калинина. — Минск : РИПО, 2020. — 371 с. — ISBN 978-985-7234-03-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/194894> (дата обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство [Текст] : учебник для вузов / И. Э. Кашекова. - Москва : Академический Проект, 2009. - 852, [1] с., [56] л. цв. ил. : ил. (20 экз. аб.)

3. Прямова, Н. А. История русского искусства. Древнерусское искусство и архитектура : учебное пособие / Н. А. Прямова, Л. И. Сорокина. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-907335-54-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/193979> (дата обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Санжеева, Л. В. История и теория искусства и художественной культуры : учебно-методическое пособие / Л. В. Санжеева. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2023. — 80 с. — ISBN 978-5-8064-3354-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/355400> (дата обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Сетевые ресурсы:

1. Библиотека изобразительного искусства [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.artlib.ru/>

2. Музеи России [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.museum.ru/>

3. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

5.2. Электронные образовательные ресурсы, в т.ч. профессиональные базы данных и информационные справочные системы

https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/	Электронно-библиотечные системы НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/libraris/	Электронные базы данных НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/periodika/	Периодика НТГСПИ
https://iprmedia.ru	ЭБС «Ай Пи Эр Медиа»
https://ibooks.ru	ЭБС «Айбукс»
https://urait.ru	ЭБС Юрайт
http://e.lanbook.com	ЭБС издательства «ЛАНЬ»
http://elibrary.ru	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://cyberleninka.ru	НЭБ «КиберЛенинка»

5.3. Комплект программного обеспечения

1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (<https://do.ntspi.ru>).
2. Интернет-платформа онлайн-курсов со свободным кодом «Open edX» (<https://www.edx.org/>).
3. Интернет-платформа онлайн-курсов «Открытое образование» (<https://openedu.ru/>).
4. Электронная информационно-образовательная среда РГППУ (<https://eios.rsvpu.ru/>).
5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».
6. Microsoft Office.
7. Kaspersky Endpoint Security.
8. Adobe Reader.
9. Free PDF Creator.
10. 7-zip (<http://www.7-zip.org/>).
11. LibreOffice.
12. Браузеры Firefox, Яндекс.Браузер.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

6.2. Оборудование и технические средства обучения

6.2.1. Оборудование, в т.ч. специализированное

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор для показа слайдов и видео, акустические колонки.

6.2.2. Технические средства обучения

Презентации лекций, видео-презентации, видео-лекции, учебные кинофильмы, аудиозаписи, онлайн-платформы.

6.2.3. Учебные и наглядные пособия

Печатные и электронные учебные пособия и наглядный материал: графические изображения, схемы, таблицы, раздаточный материал.