

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Философский факультет

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
Орлов М.О.

" 1 " сентября 2021 г.

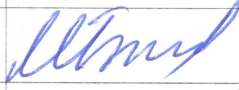
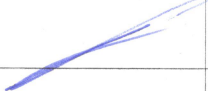
Рабочая программа дисциплины
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Направление подготовки бакалавриата
51.03.01 Культурология

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Саратов, 2021

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Шиндина О.В.		1.09.21
Председатель НМК	Богатов М.А.		1.09.21
Заведующий кафедрой	Листвина Е.В.		1.09.21
Специалист Учебного управления	Юшинова И.В.		

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История искусств» является формирование профессиональной компетентности бакалавра на основе овладения знаниями и умениями для успешного осуществления профессиональной деятельности в культурологической сфере. Цель курса – раскрыть роль искусства в истории отечественной культуры; ознакомить студентов с основными его особенностями; рассмотреть русское искусство как феномен, сформировавшийся при взаимодействии культур Запада и Востока. Также целью курса является знакомство с зарубежным искусством как феноменом культуры, с основными этапами развития архитектуры и изобразительного искусства и эталонными произведениями, отражающими общие направления художественной эволюции и национальные и региональные особенности, а также формирование понимания памятника искусства как культурно-исторического феномена.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Данная дисциплина Б1.В.06 входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП. Изучение данной дисциплины запланировано в 6 и 7 семестрах. Данный курс предполагает ознакомление студентов с основными принципами освоения конкретных дисциплин направления, создает теоретическую базу для углубленного освоения дисциплин направления. Курс находится в тесной связи с дисциплинами «История», «История культуры», «История религий», «Этика», «Эстетика», «Социальная и культурная антропология», «Мифология и фольклор», «Теория культуры», «История культуры повседневности», «История народного костюма», «Музеи мира», «История музейного дела в России», «Охрана культурного наследия», «Искусствоведческая экспертиза» и др., производственной и учебной практиками.

Курс предусматривает формирование целостного представления об эволюции и этапах становления отечественного и европейского искусства как феномена культуры, с учетом национальных и региональных его особенностей, а также описание важнейших процессов стиле- и формообразования в различные культурно-исторические периоды; раскрытие типологического многообразия художественных культур; формирование представления о понятии «художественный стиль» и др.; выявление особенности основных видов и жанров искусства. Данный курс раскрывает связи между формально-образной структурой произведения и ценностными ориентирами создавшей его культуры; дает общее представление об историческом развитии искусства и его связях с культурой изучаемой эпохи; знакомит с ведущими (эталонными) произведениями и с основами методологии искусствознания и профессионального анализа.

В результате освоения дисциплины «История повседневности» обучающийся должен знать: основные визуальные формы русской и европейской художественной культуры; основные направления русской и европейской художественной культуры; особенности и динамику различных видов и жанров искусства; своеобразие русского искусства в системе общеевропейских стилистических тенденций и направлений и специфики европейских художественных тенденций; важнейшие памятники архитектуры и изобразительного искусства России и Европы и особенности творчества их авторов.

3. Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
УК-5 Способен воспринимать	1.1 Б.УК-5.	Знать закономерности построения и особенности

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Находит и использует Необходимую для саморазвития взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. 2.1 Б.УК-5.

Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.

3.1 Б.УК-5. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

1.1 Б.УК-6. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.) для успешного выполнения порученной работы.

2.1 Б.УК-6. Понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.

межкультурной коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной коммуникации; основные теории межкультурной коммуникации.

Уметь применять в профессиональной деятельности знания в области межкультурной коммуникации.

Владеть навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками обеспечения эффективной межкультурной коммуникации.

УК-6

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Знать концепции и методики изучения и совершенствования личностных и иных ресурсов для успешного выполнения порученной работы, основ планирования деятельности с учетом требований современного рынка труда.

Уметь реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы

	<p>3.1_Б.УК-6. Реализует намеренные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.</p> <p>4.1_Б.УК-6. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата.</p> <p>5.1_Б.УК-6. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков.</p>	<p>развития деятельности и требований рынка труда</p> <p>Владеть навыками критической оценки эффективности использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата.</p>
--	--	--

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			КСР	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекции	Практические занятия			
					Общая трудоемкость	Из них – практическая подготовка		
1	Тема 1. Введение в предмет. Предмет и объект	6	1	2			1	Вопросы для самостоятельного изучения

	дисциплины; понятийный аппарат; подходы к изучению искусства. Система искусств. Понятия художественн ого направления, стиля, художественн ого образа.							
2	Тема 2. Виды искусств и их классификации	6	2-3	4	2		1	Контрольный опрос
3	Тема 3. Жанры искусства. Тема 4. Классификации жанров.	6	4	2	2		1	Контрольный опрос
4	Тема 5. Искусство допетровской Руси. Искусство восточных славян. Христианское искусство Киевской Руси. Тема 6. Искусство Новгорода и Пскова XII-XV вв.	6	5-6	4	2		1	Вопросы для самостоятельного изучения по теме 5. Выступление с рефератом № 1 по теме 6
5	Тема 7. Художественная культура северо-восточной Руси XIII-XIV вв. Тема 8. Искусство Московского княжества XIV-XV вв.	6	7-8	4	2		1	Вопросы для самостоятельного изучения. Выступление с рефератом № 2-4 по теме 7-9

	Тема 9. Искусство Москвы, Новгорода и Пскова XVI в.							
6	Тема 10. Искусство Нового времени в России. Искусство России XVII в. Тема 11. Искусство и архитектура Петровской эпохи.	6	9-10	4	2		2	Выступление с рефератом № 5 по теме 10. М/м презентация №1 по теме 11 «Искусство и архитектура Петровской эпохи».
7	Тема 12. Изобразитель ное искусство и архитектура XVIII в. после Петра Первого.	6	11	2			1	Вопросы для самостоятельно го изучения
8	Тема 13. Русское искусство XIX в. Виды и жанры русского искусства XIX в.	6	12	2	2		2	Контрольный опрос
9	Тема 14. Изобразитель ное искусство и архитектура России на рубеже XIX- XX вв.	6	13	2			2	Вопросы для самостоятельно го изучения
10	Тема 15. Русское искусство XX в. Изобразитель ное искусство и архитектура России в начале XX в.	6	14-15	4	2		2	Контрольный опрос
11	Тема 16. Советское искусство 1920 – 1950-х	6	16-17	4	2		2	Контрольный опрос М/м презентация

	гг.							№2
12	Тема 17. Изобразительное искусство и архитектура 1960 – 1990-х гг.	6	18	2	2		2	Контрольный опрос
	Промежуточная аттестация	6	19					Зачет
	Итого в 6 семестре 72			36	18		18	

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)	
				лекции	Практические занятия		КСР	
				Общая трудоемкость	Из них – практическая подготовка			
1	Искусство античной Греции. Тема 18. Искусство архаики. Тема 19. Искусство классики. Тема 20. Искусство эпохи эллинизма.	7	1		2		4	Контрольный опрос.
2	Тема 21. Искусство античного	7	2		2		4	Контрольный опрос.

	Рима. Искусство этрусков. Тема 22. Искусство Рима периода Республики. Тема 23. Искусство Рима периода империи.							
3	Тема 24. Искусство Византии. Тема 25. Романское искусство. Тема 26. Искусство готики.	7	3-4	2	4		4	М/м презентация №1-3 по темам «Искусство Византии», «Романское искусство», «Искусство готики».
4	Тема 27. Искусство эпохи Возрождения Тема 28. Искусство проторенессанса.	7	5	2	2		4	Контрольный опрос.
5	Тема 29. Искусство раннего Возрождения.	7	6	2	2		4	Контрольный опрос
6	Тема 30. Искусство Высокого Возрождения.	7	7-8	2	4		4	Контрольный опрос. М/м презентация №4
7	Тема 31. Искусство позднего Ренессанса.	7	9	2	2		4	Контрольный опрос.
8	Тема 32. Искусство Северного Возрождения	7	10-11	2	4		4	Контрольный опрос. М/м презентация №5
9	Тема 33. Искусство Нового времени в Западной	7	12	2	2		4	Контрольный опрос.

	Европе. Западноевропейское искусство XVII в.							
10	Тема 34. Западноевропейское искусство XVIII в.	7	13		2		4	Контрольный опрос.
11	Тема 35. Западноевропейское искусство XIX в.	7	14-15	2	4		4	Контрольный опрос. М/м презентация № 6
12	Тема 36. Западноевропейское искусство XX в.	7	16-17	2	4		4	Контрольный опрос. М/м презентация № 7 по теме «Западноевропейское искусство XX в.».
13	Тема 37. Искусство постмодернизма		18		2		6	Контрольный опрос. М/м презентация № 8 по теме «Искусство постмодернизма»
Промежуточная аттестация		7	19					Экзамен
Итого в 7 семестре 108 ч.				18	36		54	

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет и объект дисциплины; понятийный аппарат; подходы к изучению МХК. МХК и система искусств. Понятия художественного направления, стиля, художественного образа.

Сущность и понятие искусства. От первобытного художественного синкретизма к современной системе искусств. Основные виды искусства (графика, скульптура, живопись, архитектура, музыка, театр). Функции искусства (коммуникативная, познавательная и т.д.). Проблема эстетического идеала. Критерии художественности.

Тема 2. Виды искусств и их классификации.

Характеристика архитектуры как вида искусства. Характеристика музыки как вида искусства. Характеристика изобразительного искусства. Характеристика синтетических видов искусства. Характеристика технических видов искусства.

Тема 3. Жанры искусства.

Жанры искусства: определение понятия жанра, специфика жанра для различных видов искусства.

Тема 4. Классификации жанров искусства.

Классификации жанров искусства в различных видах искусства.

Тема 5. Искусство допетровской Руси. Искусство восточных славян. Христианское искусство Киевской Руси.

Искусство восточных славян. Христианское искусство Киевской Руси.

Памятники праславянского и древнеславянского ремесла как исторические источники. Виды художественных ремесел восточных славян. (Металл, керамика, кость). Синкретизм художественной культуры, ее византийский, скандинавский и «иранский» компоненты. Орнаментальные мотивы и их семантика.

Киевская Русь IX–XII вв.: формирование государственности в восточно-славянском мире; развитие высокой княжеско-дружинной культуры. Элитарность христианского искусства Киевской Руси. Византия как главный источник заимствования художественных традиций. Появление и развитие новых видов искусства. Роль приглашенных мастеров.

Икона как вид средневековой станковой живописи.

Традиции византийского искусства в украшении церковных зданий.

Тема 6. Искусство Новгорода и Пскова XII–XV вв.

Искусство Новгорода как пример формирования местной художественной традиции.

Эпоха татаро-монгольского нашествия. Период смены традиций.

XIV–XV вв. – расцвет новгородской государственности. Местные иконы: особенности содержания и стиля росписи фрески Феофана Грека и других мастеров.

Формирование художественной традиции Пскова в XIII–XV вв. Постепенное освобождение от политического и культурного влияния Новгорода, самостоятельность и своеобразие развития искусства Пскова XIV–XV вв.

Тема 7. Художественная культура северо-восточной Руси XIII–XIV вв.

Элитарный княжеский характер культуры и искусства XIII в. Открытость культуры региона художественным импульсам из Византии и Западной Европы (романское искусство).

Княжеские и епископские дворы как очаги культуры северо-востока Руси и хранители домонгольских художественных традиций в условиях татаро-монгольского ига. Формирование «среднерусского» художественного идеала в иконном образе XIII–XIV вв.

Тема 8. Искусство Московского княжества XIV–XV вв.

Продолжение традиций белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской земли в храмовом строительстве Москвы, Коломны, Звенигорода.

Две линии развития московской художественной культуры: ориентация на традиции северо-востока Руси и палеологовский стиль. Феофан Грек: работы мастера и художников его круга.

Андрей Рублев и искусство Москвы XV в. Особенности духовного климата Руси эпохи Сергия Радонежского.

Тема 9. Искусство Москвы, Новгорода и Пскова XVI в.

Строительство в Московском Кремле при Иване III и Василии III в контексте нового статуса Московского княжества. Роль итальянских мастеров. Аристотель Фиорованти, Алевиз Новый, Марк Фрязин, Антонио Солари.

Складывание «общерусского стиля» в искусстве. Творчество Дионисия. Особенности росписи Ферапонтова монастыря. Влияние искусства Дионисия на живопись XVI в.

Соотношение столичного влияния и местной традиции в искусстве Новгорода и Пскова. Иконы, прославляющие местных святых.

Искусство позднего русского Средневековья, его периодизация. Завершение формирования «общерусского» стиля в искусстве Москвы. Роль крупнейших монастырей в развитии местных художественных традиций. Церковный и государственный контроль над искусством.

Восприятие рублевской эпохи как собственной классики. Художественный язык «строгановской школы» иконописи.

Тема 10. Искусство России XVII в.

Историко-культурные факторы, определившие характер искусства России XVII в. Сложение художественной школы при царском дворе на основе традиций «строгановской школы». Формирование артелей живописцев и каменщиков. Проблема «обмирщения» искусства.

Царское и боярское строительство, возникновение местных строительных артелей в Поволжье. Архитектурное «узорочье». Образ Райского Сада («цветочный стиль»).

Образы Царства и Царственности в архитектуре (Московский Кремль, Ростов, Новый Иерусалим, Иосифо-Волоколамский монастырь).

Новые тенденции в искусстве второй половины XVII в.; первые русские эстетические трактаты Иосифа Владимировича и Симона Ушакова.

Оружейная палата Кремля как первая «Академия художеств» в России.

Иконы Симона Ушакова. Развитие парсунного жанра (переход к портрету).

Монументально-декоративная живопись в Поволжье: фрески Ростова, Ярославля, Костромы.

Столичный «нарышкинский стиль» и «строгановское» храмовое строительство в Поволжье.

Декоративно-прикладное искусство: резьба по дереву, резьба по серебру.

Тема 11. Русское искусство XVIII-XIX вв.

Искусство и архитектура Петровской эпохи.

Роль и значение изобразительного искусства и архитектуры в системе культурных преобразований Петра I. Стилистическое своеобразие искусства первой четверти XVIII в. Черты барокко и классицизма в искусстве Петровской эпохи. Роль аллегории и символа.

Архитектура первой четверти XVIII в. Переход к западной системе ордерной архитектуры. Иностранцы мастера и возникновение профессиональной школы.

Стилистическое разнообразие архитектуры Петровского времени. Итальянское барокко: работы Д. Трезини, Н. Микетти. Французский классицизм: работы Ж.Б. Леблон.

Тема идеального города и города-крепости в планировке Петербурга. Разработка новых типов общественных и жилых сооружений. Храмы – доминанты городской среды. Городские ансамбли Петербурга и Москвы. Петергоф и дворцово-парковые ансамбли Петра I.

Формирование русской школы гравюры. Сложение ее основных жанров: аллегорическая композиция, портрет, панорама, городской вид, репродукция, научная и техническая иллюстрация. Школы Оружейной палаты и Санкт-Петербургской типографии.

Книгопечатание и художественное образование. Возникновение народной гравюры и лубочной книжки.

Развитие станковой живописи в первой четверти XVIII в. Ее основные жанры: портрет, историческая композиция, натюрморт, декоративная живопись. Сложение русской школы живописи: творчество И. Никитина и А. Матвеева. Миниатюрная живопись.

Скульптура первой четверти XVIII в. Роль ее в реформировании среды. Виды и жанры скульптуры: круглая статуя. Рельеф, миниатюрная пластика, медальерное искусство. Жанры скульптуры: парадный портрет, монумент, оформление церковного интерьера. Творчество Б.К. Растрелли. Роль скульптуры в архитектурных ансамблях Летнего сада и Петергофа.

Тема 12. Изобразительное искусство и архитектура XVIII в. после Петра Первого.

Сложение русской национальной архитектурной школы. Творчество первых русских профессиональных архитекторов П.М. Еропкина, М.Г. Земцова, И.К. Коробова.

Стилистическое своеобразие русского варианта архитектуры барокко. Городские ансамбли Ф.Б. Растрелли. Зимний дворец. Царское Село. Деятельность и основные сооружения С.И. Чевакинского. Московская архитектурная школа середины XVIII в. Основные памятники: творчество И.В. Мичурина, Д.В. Ухтомского, И.Я. Бланка.

Барочные тенденции в станковой живописи и графике. Сложение типа официального портрета. Творчество А.П. Антропова, И.Я. Вишнякова, И.П. Аргунова. Декоративная живопись рококо.

Царствование Екатерины II и смена эстетических идеалов.

Стилистические особенности архитектуры раннего классицизма: связь с барокко, использование наследия А. Палладио. Градостроительство и перепланировка городов.

Структура городского ансамбля: система главных магистралей, площадь, памятники. Творчество Ж.Б. Вален-Деламота.

Московский вариант классицизма. Своеобразие творческого метода В.И. Баженова. Проект Большого Кремлевского дворца. Ансамбль Царицына. Творчество М.Ф. Казакова. «Казаковские альбомы». Псевдоготический стиль в архитектуре русского классицизма.

Архитектура зрелого классицизма. Работы Ч. Камерона в Царском Селе. Творчество Д. Кваренги - путь к архитектуре ампира. Основные памятники: Александровский дворец (Царское Село) и городские ансамбли.

Живопись. Академия художеств и ее роль в становлении национальной школы изобразительного искусства.

Историческая и мифологическая живопись. Творчество А.П. Лосенко. Зарождение академизма в русской живописи.

Живопись второй половины XVIII в.: пейзаж и бытовой жанр, портретная живопись Ф.С. Рокотова и Д.Г. Левицкого. Творчество В.Л. Боровиковского. Гравюра и рисунок.

Русская школа скульптуры. Скульптурный класс Академии художеств. Станковая, монументальная, декоративная и мемориальная скульптура. Творчество Ф.И. Шубина, М.И. Козловского, С.Ф. Щедрина, И.П. Мартоса, И.П. Прокофьева, Ф.Г. Гордеева. Психологические портреты Шубина. Мемориальные композиции Мартоса.

Тема 13. Виды и жанры русского искусства XIX в.

Дифференциации стилей в изобразительном искусстве и архитектуре первой трети XIX в.

Архитектура ампира. Творчество А.Н. Воронихина. Казанский собор и Горный институт в Санкт-Петербурге. Строительство Главного адмиралтейства (А.Д. Захаров) и Биржи (Тома де Томон). Петербургские ансамбли К.И. Росси.

Архитектура Москвы после войны 1812 года. Восстановление Москвы и изменения городской среды. Постройки О.И. Бове, Д.И. Жилярди и А.Г. Григорьева в Москве. Усадебная архитектура русского ампира.

Изобразительное искусство. Своеобразие русского искусства эпохи романтизма. Соотношение романтических и академических тенденций в системе изобразительных искусств. Портретная и пейзажная живопись эпохи романтизма. Живописные и графические портреты О.А. Кипренского. В.А. Тропинин и московская школа живописи.

Скульптура первой трети XIX в. Монументальные работы В.И. Демут-Малиновского и С.С. Пименова. Творчество Ф.П. Толстого (медали, силуэты, графические серии).

Традиции и новаторство в исторической живописи второй трети XIX в. Творчество К.П. Брюллова и Ф.И. Бруни. Академизм и возникновение салонного искусства. Творческий путь А.А. Иванова. Бытовой жанр в живописи. Идиллический реализм А.Г. Венецианова. Живопись П.А. Федотова.

Изобразительное искусство в общекультурной ситуации пореформенной России. Искусство критического реализма. «Бунт 14-ти» в 1863 г., создание Артели художников. В.Г. Перов и бытовой жанр 60-х гг. Просветительская программа Товарищества передвижных художественных выставок. Портреты И.Н. Крамского. Исторические сюжеты и «евангельский цикл» в творчестве Н.Н. Ге. Жанровая живопись передвижников. Борьба реалистической, академической и салонной тенденций в русском искусстве второй половины XIX в.

Возникновение реалистического пейзажа во второй половине XIX в. Поэзия повседневности в пейзажах А.Г. Саврасова. Национальный пейзаж в живописи И.И. Шишкина. Лирический пейзаж Ф.А. Васильева. Творчество А.И. Куинджи и его учеников; пейзаж в исторических картинах В.Г. Поленова. Русская пейзажная школа. Творчество И.И. Левитана. Пленэрная живопись и декоративные тенденции стиля модерн в пейзаже конца XIX в.

Позднее творчество передвижников. Исторические композиции и психологические портреты И.Е. Репина. Образы русской истории в живописи В.И. Сурикова. Реалистические и салонные тенденции в академической живописи. Документ и символ в творчестве В.В. Верещагина. Г.И. Семирадский и расцвет салонного искусства.

Элементы фольклорной и сказочной тематики в исторической живописи 1860-1890-х гг. Формирование неорусского стиля и художественная концепция модерна. Сказка и миф в творчестве В.М. Васнецова. Декоративное решение исторических и религиозных сюжетов у М.В. Нестерова. Живопись храмов второй половины XIX – начала XX в. и проблема стиля.

Тема 14. Искусство рубежа веков и XX века.

Изобразительное искусство и архитектура России на рубеже XIX-XX вв.

Своеобразие русской художественной культуры рубежа веков.

Русская архитектура конца XIX - начала XX в. Переход от эклектики к модерну. Основные черты стиля модерн. Архитектура петербургского и московского модерна. Творчество Ф.И. Лидваля, Л.Н. Кекушева и Ф.О. Шехтеля. Неоклассические тенденции в архитектуре 1910-х гг. Творчество И.А. Фомина.

Живопись. Творческий путь В.А. Серова: от реализма к модерну. Портретное творчество: стилевые и семантические особенности. Исторические и мифологические картины Серова. Воплощение мифа в искусстве начала XX в.

Творчество М.А. Врубеля: особенности живописного метода, тематика (сказки и миф в его живописи). Декоративная живопись, майолика и театральное творчество Врубеля.

Абрамцевский и Талашкинский художественные кружки: эксперименты по созданию нового стиля и художественной среды.

Символизм в живописи рубежа веков: литературная теория и художественная практика. Стиль модерн в русском искусстве: архитектурный и сценический ансамбль, оформление интерьера и бытового предмета, переустройство жизни средствами искусства.

Объединение «Мир искусства» и его мастера: А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, Л.С. Бакст, А.Я. Головин, М.В. Добужинский, Н.К. Рерих. Графика и книжная иллюстрация в творчестве мирискусников: работы И.Я. Билибина, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Г.И. Нарбута. Обновление стиля в театрально-декорационном искусстве. Спектакли «Русских сезонов» СП. Дягилева: между символизмом и авангардом. Выставочная деятельность «Мира искусства».

«Союз русских художников» и московское искусство начала XX в. Серов и традиции Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Творчество СВ. Иванова, К.Ф. Юона, СВ. Малютина. Русская тематика: от этнографического этюда до символов национального характера. Старая Москва в работах А.М. Васнецова. Древнерусские сюжеты у А.П. Рябушкина; крестьянская тема в живописи Ф.А. Малявина.

Смена стилей в творчестве К.А. Коровина: от импрессионистического этюда к декоративной картине модерна. Театральное творчество К.А. Коровина. Особенности русского импрессионизма, его связь с европейскими художественными течениями начала XX в.

Творчество В.Э. Борисова-Мусатова: живописная техника, художественная система, стилевые особенности; его влияние на художников «Голубой розы». Поиски темы и стиля: творчество П.В. Кузнецова, М.Г. Сарьяна, Н.П. Крымова, Н.Н. Сапунова, СЮ. Судейкина.

Тема 15. Русское искусство XX в.

Изобразительное искусство и архитектура России в начале XX в.

Искусство русского авангарда 1910-х гг. Многообразие авангардных течений в русском искусстве 1910-х гг. Особенности эстетики авангарда. «Тотальное творчество» как принцип искусства авангарда. Концепция «жизнестроительства». Связи русского авангарда с европейским искусством и его национальные особенности. Роль полемики, эпатажа и публичного выступления в художественной жизни 1910-х гг. Манифесты русского авангарда.

Объединение «Бубновый валет». Особенности живописной техники. Импрессионистический, примитивистский и беспредметный («лучистский») периоды в творчестве М.Ф. Ларионова. Творчество Н.С. Гончаровой.

Мастера «Бубнового валета» и московская живописная традиция. Творчество П.П. Кончаловского, А.В. Лентулова, И.И. Машкова. Авангард и традиция в живописи Р.Р. Фалька.

Неопримитивизм в искусстве авангарда: возвращение к национальным истокам. Открытие живописи Н. Пиромани. Живопись М.З. Шагала. Теория перспективы К.С. Петрова-Водкина и ее воплощение в пейзаже и натюрморте.

Стили творчества В.В. Кандинского: импрессионизм, модерн, «беспредметное» искусство. Музыкальная форма в создании «абсолютной» живописи; типы картин («впечатление», «импровизация», «композиция»). Театральные композиции Кандинского. Проблема живописных ценностей в искусстве авангарда.

Супрематизм К.С. Малевича: поиски стиля. Теория супрематизма и отход художника от живописи. Педагогическая система Малевича.

«Аналитическая» живопись П.Н. Филонова: мифология «Мирового расцвета» и мессианиззм.

Беспредметное искусство как вид творчества. Абстрактное искусство, супрематизм, лучизм, конструктивизм. Творчество В.Е. Татлина. Живопись и рельефы конструктивистов.

Тема 16. Советское искусство 1920 – 1950-х гг.

Государственная политика в области культуры и вопрос о «пролетарском искусстве».

Тема «охраны художественного наследия». План монументальной пропаганды и проблема новаторства в искусстве. Агитационно-массовое искусство 1917-1920-х гг.: плакат, фарфор, передвижная агитация, оформление городов. Массовые празднества первых лет революции.

Радикальное художественное новаторство и «социальная инженерия»: создание новой среды для нового человечества.

Государственная академия художественных наук (ГАХН): центр художественных и гуманитарных исследований 1920-х гг. Работа Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и их роль в формировании профессиональной школы советского искусства.

Теория и практика конструктивизма. От конструкции к архитектуре и дизайну. Творчество Татлина. Дизайнерские работы Л.С. Поповой, А.М. Родченко, В.С. Степановой, А.А. Экстер, В.А. и Г.А. Стенбергов. Конструктивизм и театр.

Искусство 1920 – начала 1930-х гг. Художественные группировки и стилистические направления в искусстве 1920-х гг. Школа Малевича в Витебске и Ленинграде. Л.М. Лисицкий и развитие идей супрематизма. Школа художника (К.С. Малевича, П.Н. Филонова) как альтернатива официальной системе художественного образования.

Многообразие стилей в скульптуре 1920-х гг. Творчество А.Т. Матвеева, С.Т. Коненкова, В.И. Мухиной. Повышение роли графических искусств. Творчество Л.С. Бруни, П.В. Митурича, А.И. Кравченко, Д.И. Митрохина, И.И. Нивинского. Оформление книги и журнала: А.М. Родченко, Л.М. Лисицкий, В.В. Лебедев, В.М. Конашевич. Фотография и фотомонтаж 1920 –1930-х гг. Кинематограф и его взаимосвязи с изобразительным искусством.

Архитектура 1920 - начала 1930-х гг. Неоклассицизм И.В. Жолтовского и И.А. Фомина. Конструктивистские тенденции в творчестве А.В. Щусева 1920-х гг. Конструктивизм. Творчество А.А., Л.А. и В.А. Весниных.

Искусство 1930-1950-х гг. Социальный заказ в официальном искусстве. Мифологизация художественного образа. Официальное и неофициальное искусство. Смена поколений художников и проблема стиля.

Живопись. Сюжетная картина и ее роль в общественной жизни. Произведения Б.В. Иогансона, С.М. Герасимова, А.И. Лактионова, А.А. Пластова. Реализм и салонное искусство: работы А.М. Герасимова, Вл. А. Серова, Д.А. Налбандяна.

Античная классика в архитектуре 1930-х гг. План реконструкции Москвы 1935 г. Московский метрополитен. Конкурс проектов Дворца Советов. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве.

Изобразительное искусство и архитектура в период Великой Отечественной войны. Послевоенная реконструкция разрушенных городов. Стремление к вертикали и гигантскому масштабу. Высотные здания 1940-1950-х гг. Скульптура и монумент в городском ансамбле. Военные мемориалы и проблема стиля.

Скульптура 1930-1950-х гг. Работы В.И. Мухиной, С.Д. Меркулова, С.Д. Лебедевой, Е.В. Вучетича. Графика и оформление книги: О.Г. Верейский, А.Ф. Пахомов, Кукрыниксы, А.Д. Гончаров, В.А. Фаворский. «Большой стиль» и индивидуальные решения в оформлении драматических и оперных спектаклей: В.Ф. Рындин, Н.Г.Т. Акимов, А.Г. Тышлер. Кинематограф 1930-1950-х гг.

Тема 17. Изобразительное искусство и архитектура 1960 – 1990-х гг.

Смена идеологии в середине 1950-х гг. и политики в области искусства. Отрицание эстетики сталинской эпохи. Искусство периода «оттепели»: возвращение к наследию русского авангарда, западные влияния и индивидуальные творческие решения. Литературные и художественные манифесты эпохи.

Академия художеств СССР и художники-«шестидесятники»: идейное противостояние. Неформальные художественные объединения и возникновение

искусства «андерграунда». Преследование художников-нонконформистов, формирование альтернативного искусства и художественной эмиграции.

Искусство «сурового стиля» и ценности молодого поколения 1960-х гг. Работы Н.И. Андропова, П.Ф. Никонова, Т.Т. Салахова, В.И. Иванова, В.Е. Попкова, Г.М. Коржева.

Салонный реализм И.С. Глазунова. Сюжетные картины Д.Д. Жилинского (живописное мастерство и поэзия символа). Графика и оформление книги: Д. Бисти, М.Н. Ромадин, Ю.А. Васнецов, Е.И. Чарушин. Плакат и массовый эстамп 1960-1970-х гг. Философский кинематограф и его связь с изобразительным искусством.

Живопись 1970-1980-х гг.: смена тематики. Формирование художественного рынка: проблема ориентации на образец и этического выбора. Официальные и неофициальные выставки.

Преобладание индивидуальных манер и символических сюжетов. Развитие национальных и региональных художественных школ.

Скульптура 1960-1990-х гг. Контраст между официальным и нонконформистским искусством. Творческий феномен В. Сидура. Скульптура и монументы Э. Неизвестного, О. Комова.

Архитектура 1960-1980-х гг. Сооружение общественных, культурных и спортивных центров. Трансформация исторической застройки городов новые города-спутники, города науки.

Архитектура 1990-х гг. Проблема заказа и художественного качества. Постмодернизм и игра элементами классических стилей. Реконструкция городской среды. Возвращение к масштабным градостроительным проектам. Полемика вокруг художественных и социальных проблем архитектуры.

Основные тенденции станкового искусства последних лет. Постмодернизм в изобразительном искусстве. Концептуальное искусство: особенности создания и экспонирования произведений. Элитарное, традиционное и массовое искусство. Новые технологии и творческие процессы. Телевидение и эстетика массового зрелища. Цифровые технологии и искусство. Художественная полемика и подведение итогов истории искусства XX в.

Тема 18. Искусство античной Греции.

Искусство архаики.

Специфика символического и художественного языка греческой архитектуры. Ведущая роль храмового строительства. Храм – образ гармонично построенного Космоса, центр религиозной, политической, экономической жизни города. Дорический и ионический ордера

Включение природного окружения в образную структуру храма. Понятие архитектурного ансамбля, его черты. Роль скульптуры в храме, единство его архитектурной и скульптурной программы. Особое значение цвета в архитектуре. Элементы градостроительства: акрополь, агора, общественные постройки, храм, храмовая зона и т. д., их структурная и функциональная взаимосвязь. Сложение регулярной планировки. Типология общественных построек.

Скульптура архаики. Образ человека – центральная тема пластики. Феномен архаической улыбки. Роль цвета. Эволюция пропорций человеческого тела в скульптуре, интереса к объему.

Вазопись и живопись. Основные типы сосудов. Чернофигурная и краснофигурная вазопись – истоки, техника, композиции.

Тема 19. Искусство классики.

Архитектура. Периптер – единый ведущий тип храмовой архитектуры. Достижение органической взаимосвязи архитектуры и ландшафта. Применение раскраски в зодчестве. Появление коринфского ордера.

Ведущее место Афин в развитии культуры и искусства. Смысловая и художественно-образная программа афинского Акрополя.

Скульптура. Эволюция образа человека. Творчество Мирона и Поликлета. Образ бога в творчестве Фидия. Творчество Скопаса. Скульптурное оформление храмов. Пластический декор Парфенона.

Вазопись и живопись. Развитие краснофигурной вазописи.

Тема 20. Искусство эпохи эллинизма.

Хронологические и территориальные рамки, периодизация. Особенности эллинистической культуры. Развитие художественных форм, их связь с греческими и восточными принципами искусства. Отход от эстетического идеала греческого искусства.

Градостроительство и архитектура. Городское зодчество: создание городов со строгой системой планировки. Развитие строительства жилых домов и вилл, садово-паркового искусства. Появление новых типов общественных зданий (музей и библиотека).

Скульптура. Алтарь Зевса в Пергаме. Новое понимание синтеза архитектуры и скульптуры. Нике Самофракийская и Венера Милосская – два художественных образа эпохи. Развитие индивидуализирующего и портретного начала в искусстве.

Тема 21. Искусство античного Рима.

Искусство этрусков.

Связь искусства этрусков с истоками римской художественной культуры. Внешние влияния на искусство этрусков. Роль художественных контактов с греческими колониями на Апеннинском полуострове. Религиозные воззрения этрусков и их роль в формировании образной программы искусства.

Тема 22. Искусство Рима периода Республики.

Архитектура. Сложение и основные этапы развития архитектуры. Нарастание самостоятельного значения конструкции. Материалы и строительная техника. Появление римского бетона. Отличное от греков понимание ордера, применение арки и свода.

Градостроительство. Появление регулярной планировки. Формирование основных типов зданий: форумы, базилики, храмы, святилища, термы, торговые здания, театры, стадионы, погребальные сооружения. Жилая архитектура.

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет как ведущий жанр. Римское надгробие: особенности изобразительной структуры. Зарождение исторического рельефа.

Живопись – первый и второй помпеянские стили.

Тема 23. Искусство Рима периода империи.

Особенности имперской архитектуры. Зодчество эпохи как синтез и символическое выражение характерных черт римской культуры. Утилитарный и функциональный характер архитектуры. Воплощение имперского стиля в памятниках эпохи Августа. Архитектурная программа Колизея. Архитектурная программа Пантеона. Триумфальная арка – социальные функции и художественно-образная структура.

Изобразительное искусство. «Программный» характер парадных статуй. Исторический рельеф: передача в камне «римского мифа». Третий и четвертый помпеянские стили в живописи.

Тема 24. Искусство Византии.

Византийское искусство как тип средневекового искусства. Иконоборческие споры VIII–IX вв. и их влияние на искусство. Разделение путей Востока и Запада в отношении иконопочитания. Сложение канона: богослужебного, архитектурного, изобразительного.

Архитектура. Происхождение крестово-купольного храма. Место и значение храма св. Софии Константинопольской в религиозном искусстве.

Истоки византийского изобразительного искусства. Фиксация стабильного канона и сложение стиля. Отказ от фигуративной скульптуры как симптом православного искусства. Мозаика и ее возможности. Книжная миниатюра – придворные и монастырские мастерские.

Расцвет иконописания – оформление техники, основных иконографических схем.

Тема 25. Романское искусство.

Происхождение термина. Периодизация. Типологические особенности первого большого стиля средневековой Европы. Формирование единого для всего региона типа здания – сводчатой базилики. Ведущий тип постройки – монастырская церковь.

Изобразительное искусство. Оформление основных специфических принципов западной иконографии.

Причины возрождения монументальной скульптуры, ее истоки. Рождение специфической романской экспрессии и динамики композиции.

Монументальная живопись – византийские влияния и их интерпретация. Повествовательные циклы. Книжная миниатюра. Изображение как комментарий. Повествовательные циклы.

Тема 26. Искусство готики.

Происхождение и условность термина. Периодизация. Растущее значение иных типов культуры – народной, рыцарской, куртуазной. Рост светских элементов.

Синтез искусств. Готика как единый критерий стилевой принадлежности для всех видов искусства. Символика в архитектуре: храм как универсум, связь с представлением о мироздании как зеркале Творца, символика света.

Архитектура и скульптура как ведущие виды искусства. Отличия от романского стиля: смена конструкции с монолитно-оболочной на каркасную.

Особенности интерьерных решений, применение витражей. Особенности скульптурной декорации храма.

Готическая живопись. Типология живописных произведений в Западной Европе: миниатюра, витраж, алтарный образ, монументальная живопись. Книжная миниатюра.

Поздняя готика как форма завершения средневекового искусства. «Интернациональная готика» около 1400 г. как единый живописный стиль для стран Западной и Центральной Европы.

Тема 27. Искусство эпохи Возрождения.

Топография и хронология итальянского Возрождения. Расцвет городской культуры в Италии. Зарождение светского гуманистического мировоззрения; ренессансный антропоцентризм. Роль Рима, Флоренции, Венеции в развитии итальянского искусства. Основные составляющие искусства Ренессанса в Италии.

Тема 28. Искусство проторенессанса.

Сохранение средневековых традиций в архитектуре. Преломление романских, готических и античных традиций в скульптуре XIII и XIV вв. Новое применение скульптуры в пространстве храма, новые пластические типы. Развитие художественных решений в творчестве отдельных мастеров.

Соотношение византийских, готических и «реалистических» черт в живописи второй половины XIII в. Значение индивидуальных творческих поисков. Программа нового художественного видения мира и человека в творчестве Джотто. Джотто и Данте – сущность исторической и художественной параллели. Распространение влияния Джотто во второй половине XIV в.

Тема 29. Искусство раннего Возрождения.

Гуманизм – ведущая форма мировосприятия. От иконы к картине. Преобразование формального языка произведения: освоение линейной и воздушной перспективы, средств объемной пластической моделировки, реалистической трактовки цвета. Содержательная и организующая функция ренессансной перспективы. Обогащение тематики. Переосмысление религиозной картины и возникновение новых жанров: портрета и мифологической картины.

Архитектура: обращение к римской античной архитектуре. Творчество Ф. Брунеллески. Творчество Л.Б. Альберти.

Скульптура. Обращение к античной пластической концепции в скульптуре и ее развитие. Освоение трехмерного пространства. Особенности скульптурных композиций (отдельно стоящей круглой статуи, статуарной группы, рельефа). Взаимоотношения скульптуры с архитектурной формой. Флорентийская школа: творчество Донателло.

Живопись. Флорентийская живописная школа, ее роль в художественной жизни XV в. Появление новых жанров. Расширение тематики, возрастание доли мифологических сюжетов. Художественные школы в искусстве Кватроченто. «Археологизм» как особая форма отношения к античному наследию. Венецианская школа и влияние нидерландской живописи XV в. Распространение станковой картины и техники масляной живописи, значение колорита.

Тема 30. Искусство Высокого Возрождения.

Стадиальные особенности, хронология, разнообразие творческих концепций. Человек и мир в искусстве мастеров Высокого Возрождения. Эволюция формально-стилистических особенностей. Феномен крупных творческих индивидуальностей.

Творчество Д. Браманте. Новое понимание пространственной организации парадного дворца. Проектирование и строительство собора св. Петра - итог архитектурных достижений Высокого Возрождения.

Творчество Микеланджело – одна из вершин реализации возможностей скульптуры. Ведущие памятники. Живопись Микеланджело: тематика композиционные приемы, формально-стилистические особенности. Микеланджело-архитектор.

Леонардо да Винчи: двуединство «художника-ученого» и «ученого-художника». Алтарные картины, фреска «Тайная вечеря», портреты (Мона Лиза). Рисунок как отражение нового метода наблюдения и эмпирического познания.

Рафаэль Санти: росписи ватиканских станц – вершина творческого развития. Другие интерьерные росписи, алтарные картины - Сикстинская мадонна. Портретное творчество.

Тициан Вечеллио: портрет, мифологическая и религиозная картина, алтарный образ; особенности живописной техники, колоризм.

Тема 31. Искусство позднего Ренессанса.

Перелом в развитии ренессансной культуры. Утрата гуманистических идеалов. Элитарный характер художественного заказа. Возведение творческой манеры Рафаэля, Микеланджело и Корреджо в ранг норматива. Маньеризм. Возникновение предпосылок для формирования стилевых структур барокко, классицизма и реализма. Архитектура, живопись, скульптура. Поздний стиль в творчестве Леонардо, Тициана, Микеланджело. «Страшный суд» Микеланджело.

Тема 32. Искусство Северного Возрождения.

Тенденции развития искусства Северной Европы в эпоху раннего Возрождения. Культурно-историческое понятие «Северное Возрождение». Хронология и топография. Стадиальное отличие заальпийского искусства XV в. от итальянского раннего Возрождения. Идея религиозного «обновления». Религиозный гуманизм как духовная основа искусства Возрождения заальпийской Европы.

Нидерланды. Живопись: открытие мира, человек как маленькая частица Вселенной, станковая картина, техника масляной живописи, ее изобразительные возможности, соотношенность с культурными тенденциями. Творчество Г. и Я. ван Эйков: Гентский алтарь. Творчество И. Босха.

Искусство XVI в. в Северной Европе. Скульптура и живопись Германии. Творчество А. Дюрера, теоретические работы. Антиклассическая, мистико-экспрессионистическая линия в немецкой живописи XVI в. Искусство Нидерландов. Особенности позднего Возрождения в творчестве Питера Брейгеля Старшего.

Архитектура и изобразительное искусство Испании, специфика ее регионального развития. Творчество Эль Греко.

Тема 33. Искусство Нового времени в Западной Европе.

Западноевропейское искусство XVII в.

Новая роль крупной творческой личности и значение идейно-творческих объединений художников (течения, направления). Взаимодействие параллельно сосуществующих стилевых систем – барокко и классицизма.

Влияние театра на другие виды творчества.

Караваджо и концепция реализма Нового времени.

Барокко – система художественного видения и стиль. Рубенс и его школа. Творчество Веласкеса. Творчество Рембрандта. Феномен «малых голландцев», специфика и корни жанрового многообразия в их искусстве.

Классицизм – система художественного видения и стиль, эстетическая теория. Варианты классицистической концепции в архитектуре XVII столетия. Барочно-классицистический комплекс Версаля. Французский классицизм в творчестве Н. Пуссена и К. Лоррена.

Тема 34. Западноевропейское искусство XVIII в.

XVIII век – век философии (мысль) и музыки (чувство). Концепция произведения искусства как объект критики. Взгляд на природу как на нечто «сделанное». «Барокко XVIII века», его отличие от барокко предшествующей эпохи. Неоклассицизм, рококо, «революционный классицизм», сентиментализм; бытовой жанр, портрет, натюрморт. Тенденции академизма в искусстве XVIII-XIX вв.

Антуан Ватто – первый художник XVIII в. Образы театра и театральность образов. Жанр «галантных празднеств». Рококо – стилевое направление, или «малый стиль», в декорации интерьеров, садовой архитектуре, прикладном искусстве, культуре салонов. Живопись Франсуа Буше. Творчество Фрагонара: барочные, рокайльные и предромантические черты.

«Революционный классицизм» Давида.

Английский пейзажный парк – семантика и поэтика Английский усадебный дом. Английский портрет: естественный человек в естественной природе. Творчество Гейнсборо.

Тема 35. Европейское искусство XIX в.

Ведущая роль литературы в системе искусств. Поиск новых форм искусства, эксперименты с художественной формой. Неравномерное развитие видов искусства. Кризис стилевого начала в архитектуре, упадок монументальной скульптуры.

Романтизм и его специфика в искусстве. Новая иерархия жанров в системе романтического искусства. Художник – герой эпохи: отличия и параллели с ренессансными взглядами. Средневековье – новый идеал взамен античного.

Специфика романтического пейзажа в немецкой живописи. К.Д. Фридрих. Идеализация и подражание средневековым формам в религиозном искусстве.

Интерес к современности и ее образ в искусстве Франции. Т. Жерико. Э. Делакруа и обновление живописного языка.

Развитие романтического пейзажа в английской живописи. Д. Констебль. Живопись Англии - у истоков импрессионизма. У. Тернер.

Стиль ампир и его формы в разных странах. Неоклассицизм в архитектуре, новое в развитии градостроительных представлений. Формирование концепции современного города. Перестройка Парижа.

Реализм в искусстве XIX века. Пейзаж – ведущий жанр. Французская реалистическая живопись середины века и категория «национального пейзажа». Художники барбизонской школы, их влияние на импрессионизм. Живопись и графика О. Домье. Живопись Г. Курбе. Место творчества Мане в развитии искусства от XIX к XX в.

Импрессионизм – особый этап в развитии европейской системы художественного видения. Импрессионизм как альтернатива академизму, новая концепция станковой картины. Новое в композиции, колорите, живописной технике, ее соответствие импрессионистическому видению.

Постимпрессионизм – цели и задачи живописи. Творчество Ж. Сера. Искусство П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена, А. Тулуз-Лотрека. Значение постимпрессионизма.

Символизм. Стиль модерн. Ценностная иерархия искусств в символизме, повышенный интерес к музыке как к «бессловесному» искусству. Направления символизма в изобразительном искусстве. Значение символизма.

Модерн – последний крупный стиль в истории искусства, истоки и предпосылки. Значение модерна для художественной практики.

Тема 36. Европейское искусство XX в.

Фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм. Новые поиски самоидентификации изобразительного языка в отсутствие единых стилевых критериев.

Фовизм – ранняя форма искусства XX в. Трансформация основных живописных категорий: цвет, контур, плоскость холста, роль индивидуальной манеры, живописного мазка, фактуры живописи, деформации и упрощения формы.

А. Матисс – фовистский период и развитие его творчества.

Распространение экспрессионизма в архитектуре, скульптуре, литературе, драматургии.

Кубизм как деструкция художественной формы. Влияние кубизма на формообразование в архитектуре.

Футуризм и его место среди направлений в искусстве первой половины века. Манифесты футуристов – новая форма индивидуального и коллективного самовыражения.

Абстрактное искусство XX века. Появление абстракции – один из итогов фундаментальных перемен в культуре XX в. Абстрактный экспрессионизм Кандинского. Функционализм и архитектура Баухауза. Значение Баухауза для развития архитектуры и дизайна.

Архитектурная теория и практика Ле Корбюзье, ее значение, вклад в формирование «интернационального стиля».

Дада – специфический феномен культуры XX в. Дада-объект Марселя Дюшана и его значение для распространения альтернативных форм творчества во второй половине XX в.

Творческий метод сюрреализма. Сюрреализм в кино и литературе. Жизнь и творчество С. Дали.

Поп-арт. Предпосылки и истоки поп-арта. Общая характеристика, история его возникновения в Европе и Америке. Деэстетизация искусства в рамках поп-арта. Поп-арт и массовая культура, поп-арт и массмедиа.

Тема 37. Искусство постмодернизма.

Искусство постмодернизма как квинтэссенция глубинных перемен в европейской культуре конца 70-х гг. Связь постмодернизма с современной философией и эстетикой, с концепциями и методологией постструктурализма. Влияние постмодернистской выставочной деятельности на развитие искусства, его социальную и гносеологическую функции.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

В учебном процессе, с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, используются различные виды учебной работы (лекции, семинары и самостоятельная работа) и сочетаются активные и интерактивные формы проведения занятий (подготовка к семинарским занятиям, работа с интернет-ресурсами, подготовка мультимедийных презентаций и рефератов), предполагается участие в научно-практических конференциях и круглых столах по проблематике изучаемого курса. Данный лекционный курс полностью переведен в мультимедийный формат и представлен мультимедийными презентациями.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных занятий.

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном предмете и ориентирует студента в системе работы по данному курсу. Лектор знакомит студентов с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки специалиста. Дается краткий обзор курса, вехи развития науки и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенности работы в рамках курса, а также дается анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами, уточняются сроки и формы отчетности.

Лекция-информация. Ориентирована на изложение и объяснение студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы.

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения.

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (**видео-лекция**). Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов (натуральных объектов — людей в их действиях и поступках, в общении и в разговоре; минералов, реактивов, деталей машин; картин, рисунков, фотографий, слайдов; символических, в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей).

Семинарские занятия служат для дальнейшего уяснения и углубления сведений, полученных на лекциях, а так же для приобретения навыков применения теоретических знаний в практике.

Особенности проведения занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Лица с ограниченными возможностями здоровья и студенты с инвалидностью осуществляют подготовку к занятиям самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных особенностей и состояния здоровья таких поступающих.
2. Допустимо присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.
3. Обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами.
4. Дополнительно при проведении занятий обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
 - в) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих выполнение заданий, по желанию обучающихся может проводиться в письменной форме.
 - г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата особых условий проведения занятий не предусмотрено.

Программа предусматривает формы инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. При освоении данной образовательных программы с использованием дистанционных образовательных технологий на период получения образования предоставляются учебные материалы, особое внимание уделяется самостоятельной работе студента: предлагаются специальные домашние задания. Коммуникация с учащимися осуществляется посредством сети Интернет.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа:

Видами самостоятельной работы для данного курса являются: изучение конспектов; изучение источников, научной, учебно-методической литературы по изучаемой проблематике; подготовка мультимедийных презентаций и рефератов; подготовка к контрольному опросу и самостоятельно изучаемым вопросам; знакомство с медиаресурсами и электронными ресурсами по специальной и общекультурной, искусствоведческой и музееологической направленности.

6 семестр

Вопросы для самостоятельного изучения:

Тема 1. Введение в предмет. Предмет и объект дисциплины; понятийный аппарат; подходы к изучению искусства. Система искусств.

1. Предмет и объект дисциплины; понятийный аппарат.
2. Подходы к изучению системы искусств.
3. Понятия художественного направления, стиля.
4. Понятие художественного образа.

Тема 5. Искусство допетровской Руси. Искусство восточных славян. Христианское искусство Киевской Руси.

1. Дохристианское искусство Руси: основные проблемы и памятники.

2. Художественная культура Киевской Руси XI-XII вв.
3. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова XII в.
4. Архитектура храмов Владимиро-Суздальской Руси.
5. Архитектура Новгорода XIII-XV вв.
6. Искусство восточных славян (стилистическая характеристика).
7. Виды художественных ремесел восточных славян.
8. Памятники праславянского и древнеславянского ремесла как исторические источники.
9. Княжеско-дружинная культура.
10. Христианское искусство Киевской Руси: Византия как главный источник художественных традиций; роль приглашенных мастеров.
11. Христианское искусство Киевской Руси: появление и развитие новых видов искусства.
12. Икона как вид средневековой станковой живописи.
13. Анализ «Умозрения в красках» Е. Трубецкого.
14. Крестово-купольный тип храма.

Тема 12. Изобразительное искусство и архитектура XVIII в. после Петра Первого.

1. Архитектура Москвы в начале XVIII в.
2. Градостроительные особенности планировки Петербурга.
3. Русские портретисты эпохи классицизма. Творчество Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского.
4. Классический пейзаж. Творчество С. Щедрина и Ф. Алексеева.
5. Бытовая живопись второй половины XVIII в. Основные мастера и направления.
6. Мемориальная скульптура. Мастера, произведения.
7. Театральные сооружения Москвы и Петербурга эпохи классицизма.
8. Поэтический образ русского крестьянства в творчестве А. Венецианова.
9. Миниатюра в русском искусстве XVIII в.

Тема 14. Изобразительное искусство и архитектура России на рубеже XIX-XX вв.

1. Стилистические особенности пейзажа передвижников. Творчество А.Саврасова, И. Шишкина, Ф. Васильева.
2. Позднее искусство передвижников. Творчество Репина и Сурикова.
3. Творчество В. Серова, М. Врубеля.
4. Сказочные сюжеты в музыке и живописи 80-90-х гг. XIX в.
5. М. Врубель и Н. Римский-Корсаков.

Вопросы для семинарских занятий:

Тема 2. Виды искусств и их классификации.

1. Виды искусств и их классификации.
2. Характеристика архитектуры как вида искусства.
3. Характеристика музыки как вида искусства.
4. Характеристика изобразительного искусства.
5. Характеристика синтетических видов искусства.
6. Характеристика технических видов искусства.

Тема 3. Жанры искусства.

1. Жанры искусства: определение понятия жанра, специфика жанра для различных видов искусства (архитектуры).
2. Жанры искусства: определение понятия жанра, специфика жанра для различных видов искусства (музыки).

3. Жанры искусства: определение понятия жанра, специфика жанра для различных видов искусства (изобразительного искусства).
4. Жанры искусства: определение понятия жанра, специфика жанра для различных видов искусства (синтетических видов искусства).
5. Жанры искусства: определение понятия жанра, специфика жанра для различных видов искусства (технических видов искусства).

Тема 4. Классификации жанров.

1. Классификации жанров искусства в различных видах искусства (архитектура).
2. Классификации жанров искусства в различных видах искусства (музыка).
3. Классификации жанров искусства в различных видах искусства (изобразительное искусство).
4. Классификации жанров искусства в различных видах искусства (синтетические виды искусства).
6. Классификации жанров искусства в различных видах искусства (технические виды искусства).

Тема 13. Русское искусство XIX в. Виды и жанры русского искусства XIX в.

1. Стилистические особенности архитектуры ампира. Ансамбли К. Росси, А. Воронихина, Т. де Томона, В. Стасова, А. Захарова.
2. Романтический пейзаж. Творчество Сильв. Щедрина.
3. Творчество К. Брюллова.
4. Эволюция бытового жанра в творчестве Венецианова. Художники школы Венецианова.
5. Перов и бытовой жанр 1860-х гг.
6. Два гения - две судьбы в искусстве: Карл Брюллов и Александр Иванов.
7. Портреты русских литераторов в творчестве передвижников.
8. Чеховские мотивы в пейзажной живописи И. Левитана.

Тема 15. Русское искусство XX в. Изобразительное искусство и архитектура России в начале XX в.

1. Русская архитектура начала XX в.
2. Основные мастера и сооружения модерна, неорусского стиля, неоклассицизма.
3. Художественное объединение «Мир искусства».
4. Московские вокзалы стиля модерн.
5. Творчество Ф. Шехтеля.

Тема 16. Советское искусство 1920 – 1950-х гг.

1. Беспредметная живопись В. Кандинского.
2. «Аналитическая» живопись П. Филонова.
3. Неопримитивизм в искусстве начала XX в. Творчество М. Шагала.
4. Супрематизм. Творчество К. Малевича.
5. Группа «13».
6. Живопись социалистического реализма.

Тема 17. Изобразительное искусство и архитектура 1960 – 1990-х гг.

1. «Суровый стиль» 1960-х годов.
2. Соцреализм: особенности эстетики, жанрово-тематическое описание.
3. Андеграундные течения отечественного изобразительного искусства.
4. Изобразительное искусство 1990-х гг.: основные тенденции.

(по каждой лекционной теме выбирается одна тема реферата):

Тема 6. Искусство Новгорода и Пскова XII-XV вв. Искусство Новгорода как пример формирования местной художественной традиции.

1. Программы росписей Пскова и Новгорода середины – конца XII в.
2. XIV – XV вв. – сложение классического типа новгородского храма.
3. Отражение передовых течений византийского и южнославянского искусства в монументальной живописи XIV в.
4. Творчество Феофана Грека.
5. Формирование художественной традиции Пскова в XIII – XV вв.
6. Особенности псковской школы иконописи.
7. Икона «Четырехчастная» из Благовещенского собора Московского Кремля.
8. «Страшный суд» в древнерусской живописи.
9. «Апокалипсис» в древнерусской живописи.

Тема 7. Художественная культура северо-восточной Руси XIII-XIV вв.

1. Элитарный княжеский характер культуры и искусства XIII века.
2. Княжеские и епископальные дворы как очаги культуры северо-востока Руси.
3. Формирование среднерусского художественного идеала в иконном образе XIII – XV вв.
4. Иконы Ярославля, Ростова и Суздаля: тематика, стилевые особенности.

Тема 8. Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

1. Продолжение традиций белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской земли в храмовом строительстве Москвы, Коломны, Звенигорода.
2. Две линии развития московской художественной культуры: ориентация на традиции северо-востока Руси и палеологовский стиль.
3. Андрей Рублев и искусство Москвы XV века.
4. Особенности духовного климата Руси эпохи Сергея Радонежского.
5. Высокий иконостас как особый вид алтарной преграды.

Тема 9. Искусство Москвы, Новгорода и Пскова XVI в.

1. Строительство в Московском Кремле при Иване III и Василии III.
2. Характер воздействия кремлевской архитектуры на формы русского зодчества XVI века.
3. Роль итальянских мастеров в русском искусстве XVI века.
4. Складывание общерусского стиля в русском искусстве XVI века.
5. Творчество Дионисия.
6. Роль крупных монастырей в развитии местных художественных традиций.
7. Городские и монастырские соборы: семантика, архитектурные особенности.
8. Новые типы храмов: столпообразный, шатровый, многопридельный.
9. Градостроительство и крепостное зодчество.
10. Художественный язык «строгановской школы» иконописи.

Тема 10. Искусство Нового времени в России. Искусство России XVII в.

1. Собор Василия Блаженного: история, форма, интерпретации.
2. Развитие парсунного жанра (переход к портрету).
3. Оружейная Палата Кремля как первая «Академия художеств» в России.
4. Декоративно-прикладное искусство России XVII в.
5. Шатровое зодчество в XVII в.
6. Новые иконографические мотивы в русской живописи XVI-XVII вв.
7. Русский иконостас: историография проблемы.

8. Первые русские эстетические трактаты (Иосиф Владимиров и Симон Ушаков).

М/м презентации

(по каждой лекционной теме выбирается одна тема для презентации):

Тема 11. Искусство и архитектура Петровской эпохи.

1. История строительства Зимнего дворца.
2. Образ Петра I в русском изобразительном искусстве XVIII в.
3. Культовые сооружения Ф.Б. Растрелли.
4. Усадебные постройки М. Казакова в Москве.
5. Особенности творческого метода В. Баженова.
6. Гравюра Петровской эпохи. Мастера, произведения.
7. Столичный «нарышкинский стиль» и «строгановское» храмовое строительство в Поволжье.

Тема 16. Советское искусство 1920 – 1950-х гг.

1. Художники-конструктивисты в театре начала 20-х гг.
2. Художники о войне. Творчество А. Дейнеки.
3. Художники о войне. Гелий Коржев.

7 семестр

Вопросы для семинарских занятий:

Тема 18. Искусство античной Греции. Искусство архаики. **Тема 19.** Искусство классики.

Тема 20. Искусство эпохи эллинизма.

1. Архитектура, скульптура и живопись эпохи архаики.
2. Архитектура, скульптура и живопись эпохи высокой классики.
3. Архитектура и изобразительное искусство эпохи эллинизма.
4. Черты художественного языка античной пластики и их эволюция.
5. Проблема канона в античном искусстве.
6. Эстетическая программа античного ордера.
7. Значение ансамбля Акрополя в древнегреческой культуре.
8. Канон в древнегреческой скульптуре.
9. Образ человека в древнегреческом изобразительном искусстве.
10. Миф в древнегреческом искусстве.

Тема 21. Искусство античного Рима. Искусство этрусков. **Тема 22.** Искусство Рима периода Республики. **Тема 23.** Искусство Рима периода империи.

1. Греческое и римское понимание ордерной конструкции.
2. Формы и конструкции в римской архитектуре и их значение в дальнейшем развитии европейской архитектуры.
3. Римское искусство эпохи Республики.
4. Римская архитектура, скульптура, живопись эпохи империи.
5. Августовский “классицизм” и его отражение в портретах Августа.
6. Портрет скульптурный и портрет словесный: эпоха и ее интерпретаторы.

Тема 27. Искусство эпохи Возрождения **Тема 28.** Искусство проторенессанса.

1. Генезис и периодизация искусства Ренессанса.
2. Архитектура и искусство проторенессанса.
3. Данте и Джотто - сущность исторической и художественной параллели.
4. Падуанский цикл Джотто. Рождение “новой” (по Вазари) живописи.
5. Джотто и Дуччо, Сиена и Флоренция - сопоставительная характеристика.

Тема 29. Искусство раннего Возрождения.

1. Архитектура раннего Ренессанса.
2. Изобразительное искусство раннего Ренессанса.
3. Роль Ф. Брунеллески в сложении культуры итальянского Кватроченто.
4. Ренессансная перспектива. Ее содержательная и организующая функция в картине раннего Возрождения.
5. От иконы к картине. Сложение структурных принципов живописного образа в Италии XV в.
6. Теоретическая мысль ранней поры итальянского Возрождения.
7. Пьеро делла Франческа и классическая фаза раннего Возрождения.
8. Цикл росписей на тему “Истории Животворящего Креста” Пьеро делла Франчески. Взаимодействие света и цвета, нидерландские влияния в живописи мастера, роль архитектуры в образном решении фресок.

Тема 30. Искусство Высокого Возрождения.

1. Архитектура Высокого Ренессанса.
2. Изобразительное искусство Высокого Ренессанса.

Тема 31. Искусство позднего Ренессанса.

1. Архитектура и искусство позднего Ренессанса.
2. Архитектура эпохи Ренессанса и истоки формирования новоевропейской архитектуры.
3. Венецианская школа в эпоху позднего Ренессанса.
4. Тициан. Эпоха расцвета и перелом 40-х гг.
5. Теория и практика позднего маньеризма.

Тема 32. Искусство Северного Возрождения.

1. Искусство Северного Возрождения в XV в. - феномен *ars nova*.
2. Причины стадийных несовпадений с развитием искусства в Италии.

Тема 33. Искусство Нового времени в Западной Европе. Западноевропейское искусство XVII в.

1. Стиль барокко в архитектуре и искусстве - периодизация, основные стилистические характеристики, представители.
2. Кризис стиля в XVII в. Рождение внестилевого мышления.
3. Система жанров как историческое отрицание эпохального стиля.
4. Ветхозаветные сюжеты в живописи Рембрандта.

Тема 34. Западноевропейское искусство XVIII в.

1. Классицизм - одно из универсальных оснований новоевропейской художественной культуры. Теория и практика классицизма.
2. Стиль рококо.
3. Барокко и классицизм в архитектуре. Сравнительная характеристика.
4. Барокко и классицизм в живописи. Сравнительная характеристика.
5. Д.П. Беллори. “Идея”. Академическая теория искусства, академизм как тип художественного мышления и феномен истории культуры.
6. Новый тип исторической картины и новая концепция портрета у Давида.
7. Росписи в “Доме глухого” Гойи.
8. Энгр и классическая традиция.
9. Героическая тема в живописи и графике Делакруа.

Тема 35. Западноевропейское искусство XIX в.

1. Архитектура ампира.
2. Романтизм в изобразительном искусстве и архитектуре.
3. Особенности искусства романтизма в национальных школах.
4. Академизм и неоклассицизм в искусстве XIX в.
5. Реализм XIX в. - типологическая характеристика, ареал распространения (школы, виды и жанры искусства), представители.

Тема 36. Западноевропейское искусство XX в. Основные концепции и особенности импрессионизма. Мастера и их творческая эволюция.

1. Импрессионистическая и неоимпрессионистическая картины - сравнительная характеристика.
2. Стиль модерн - общие черты, эволюция.
3. Архитектура западноевропейского модерна.
4. Сравнительная характеристика фовизма и экспрессионизма. Значение обоих направлений для дальнейшего развития искусства.
5. Принципы кубистического формотворчества, его истоки и разновидности, значение кубизма.
6. Теоретические взгляды и искусство футуризма.
7. Дадаизм - воплощение альтернативной культуры.
8. Абстрактное искусство - принципиальная новизна, предпосылки его появления в XX в. Эволюция, мастера.
9. Предпосылки и истоки сюрреализма. Развитие в разных видах искусства.
10. Основные тенденции развития архитектуры в XX в.
11. Основные тенденции развития скульптуры в XX в.

Тема 37. Искусство постмодернизма.

1. Американский и европейский поп-арт.
2. Архитектура постмодернизма.
3. Формы и направления в искусстве постмодернизма.

М/м презентации

(по каждой лекционной теме выбирается одна тема для презентации):

Тема 24. Искусство Византии. Росписи раннехристианских катакомб и их семантика.

1. Наследие античного искусства в раннехристианских саркофагах.
2. Интерпретация традиционных раннехристианских типов церковной постройки - базилики и центрического здания - в романской архитектуре.
3. Мозаики Византии.
4. Формирование канона в византийской живописи. Икона.

Тема 25. Романское искусство.

1. Роль скульптуры в памятниках романской архитектуры.
2. Шедевры романской архитектуры.

Тема 26. Искусство готики.

1. Роль Франции как источника обновления конструкции и декора церковного здания в XII в.
2. Роль и место скульптуры в готическом храме.
3. Особенности стиля эпохи поздней готики.
4. Знаменитые соборы готики.
5. Стиль интернациональная готика.

Тема 30. Искусство Высокого Возрождения.

1. А. Мантенья и специфика преломления античного наследия на почве готики.
2. Творчество Боттичелли, своеобразие образного строя живописи мастера.
3. Стадиальные особенности Высокого Возрождения в Италии. Хронология, разнообразие творческих концепций.
4. Леонардо да Винчи. Эпохальная обусловленность двуединства “художника-ученого” и “ученого-художника”.
5. “Тайная вечеря” Леонардо да Винчи. Перспективное построение, световая среда, символическое и психологическое начала в решении образа.
6. Человек и мир в антропологии Пико делла Мирандолы, М. Фичино в искусстве итальянских мастеров Высокого Возрождения.
7. Мадонны Рафаэля. Типология образа и ее эволюция.
8. Росписи Рафаэля в Ватикане.
9. Роль живописи в творчестве Микеланджело. Отражение в ней трех фаз развития итальянского Возрождения.
10. Сикстинский плафон Микеланджело: замысел и его реализация.
11. “Трагедия надгробия” папы Юлия II в творчестве Микеланджело.
12. Капелла Медичи Микеланджело. Семантика образов. Природа взаимодействия архитектуры и пластики.

Тема 32. Искусство Северного Возрождения.

1. Понятие “Северное Возрождение”. Хронология и топография.
2. Гентский алтарь. Структура, идейное содержание, образное решение.
3. Символические и фольклорные элементы в живописи Иеронима Босха
4. “Мастерские гравюры” Дюрера. Реальность, знак, символ.
5. Италия и классический идеал в творчестве Дюрера.
6. “Изенгеймский алтарь” Грюневальда и мистико-экспрессионистическая линия в немецкой живописи XVI в.
7. Двор Франциска I и развитие французского Возрождения в XVI в.
8. Замки Луары и особенности французской архитектуры эпохи Возрождения.
9. Типология архитектурного творчества Андреа Палладио.
10. Питер Брейгель Старший - мастер позднего Возрождения в Нидерландах
11. Творческая индивидуальность Эль Греко.

Тема 35. Западноевропейское искусство XIX в.

1. “Марсельеза” Рюда и судьбы скульптуры первой половины XIX в.
2. Крестьянская тема в творчестве Милле.
3. Барбизонцы и роль пейзажа в европейской живописи XIX в.
4. Э. Мане и импрессионисты: близость и различия.
5. “Завтрак на траве” и “Олимпия” Э. Мане и их отношение к мировой художественной традиции.
6. Импрессионизм как историко-культурное явление и особый этап в развитии западноевропейского художественного видения.
7. Принцип серийности у К. Моне и его связь с творческим методом мастера.
8. Образ современного города в искусстве импрессионистов.
9. Эдгар Дега - “классический художник современной жизни”.
10. Дега и Энгр: суть исторической преемственности.
11. Поль Сезанн. Взгляды на искусство.
12. Гоген и Ван Гог в Арле.
13. Реальность и идеал в творчестве Ван Гога.
14. Понимание цвета в живописи Гогена и Ван Гога.
15. Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден.

16. “Граждане Кале” Родена и судьбы монументальной скульптуры в XIX в.

Тема 36. Западноевропейское искусство XX в. Аристид Майоль и античные традиции - проблемы трансформации антропоморфизма в скульптуре.

1. Истоки и принципы “большого стиля” Жоржа Сера.
2. “Парад”, “Канкан”, “Цирк” Сера - проблемы интерпретации смысла.
3. Концепция станковой картины в импрессионизме и неоимпрессионизме.
4. Образы современного искусства в творчестве Матисса.
5. Пикассо и судьбы искусства XX в.
6. Теософские основы неопластицизма Мондриана.
7. Трансформация принципа серийности у Кандинского.
8. Фовизм и экспрессионизм - сходство техники и различие целей.
9. Трансформация классических мотивов в живописи сюрреализма.
10. Джорджо де Кирико и жизнь мотивов Ренессанса в пространстве современного искусства.
11. Портрет папы Иннокентия X кисти Ф. Бэкона.
12. Новая стадия развития абстракции в “живописи действия” Дж. Поллока.

Тема 37. Искусство постмодернизма.

1. “Смерть” и “воскрешение” художника в искусстве конца XX в.
2. Ценности американской культуры в искусстве поп-арта.
3. Европейская и американская абстракция после Второй мировой войны - типологические сходства и отличия.
4. Актуальное искусство в эпоху постмодерна.
5. Цифровые технологии в искусстве постмодерна

Вопросы к зачету:

6 семестр

1. Понятия художественного направления, стиля.
2. Виды искусств и их классификации.
3. Характеристика архитектуры как вида искусства.
4. Характеристика музыки как вида искусства.
5. Характеристика изобразительного искусства.
6. Характеристика синтетических видов искусства.
7. Характеристика технических видов искусства.
8. Жанры искусства: определение понятия жанра, специфика жанра для различных видов искусства.
9. Классификации жанров искусства в различных видах искусства.
10. Периодизация русского средневекового искусства.
11. Древнейшие русские иконы.
12. Андрей Рублев.
13. Дионисий и живопись Москвы (XV-XVI вв.).
14. Искусство Симона Ушакова и его последователей.
15. “Нарышкинский стиль”: основные проблемы и памятники.
16. Реформы Петра I в области культуры и искусства.
17. Станковая живопись эпохи барокко. Творчество А. Антропова, И. Вишнякова, И. Аргунова.
18. Общая характеристика архитектуры барокко.
19. Периодизация классицизма.
20. Скульптура второй половины XVIII в. Монументальная и станковая скульптура.

21. Искусство первой трети XIX в. Разнообразие стилистических направлений.
22. Портрет эпохи романтизма. Творчество О. Кипренского и В. Тропинина.
23. Особенности развития жанра исторической живописи первой трети XIX в.
24. Искусство второй половины XIX в. Общая характеристика эстетических концепций искусства критического реализма.
25. Поиски новых путей развития искусства в 80-90-е гг. XIX в. Творчество В. Васнецова, М. Нестерова, И. Левитана, К. Коровина.
26. Русская художественная культура конца XIX - начала XX в. Общая характеристика стилевых направлений.
27. Концепция и художественная практика мастеров объединения "Мир искусства".
28. Символизм в живописи рубежа веков. Творчество Борисова-Мусатова и художников "Голубой розы".
29. Художественная теория и практика авангардных течений в русском искусстве 1910-х гг. "Бубновый валет".
30. Творчество М. Ларионова и Н. Гончаровой.
31. Художественная жизнь России 1920-х гг. Общая характеристика. Конструктивизм: теория, практика, мастера.
32. Искусство тоталитарной эпохи. Живопись 1930-1950-х гг. Тематика, мастера, произведения.
33. Изобразительное искусство в годы Великой Отечественной войны.
34. Архитектура 1930-1950-х гг. Основные мастера и произведения.
35. "Шестидесятники" и "суровый стиль" в живописи.
36. Постмодернизм в искусстве 1980-1990-х гг.

Вопросы к экзамену:

7 семестр

1. Основные элементы античной ордерной системы, их конструктивные и эстетические функции.
2. Архитектура, скульптура и живопись эпохи архаики.
3. Архитектура, скульптура, живопись и вазопись эпохи высокой классики.
4. Архитектура, скульптура и живопись поздней классики.
5. Архитектура и изобразительное искусство эпохи эллинизма.
6. Проблема канона в античном искусстве.
7. Жанры римской скульптуры, их стилистические особенности, связь с формами общественной и частной жизни.
8. Римское искусство эпохи Республики.
9. Римская архитектура, скульптура, живопись эпохи империи.
10. Черты романского стиля в архитектуре и искусстве.
11. Духовные и эстетические основания готической эпохи.
12. Генезис и периодизация искусства Ренессанса.
13. Архитектура и искусство проторенессанса.
14. Архитектура и изобразительное искусство раннего Ренессанса.
15. Архитектура и изобразительное искусство Высокого Ренессанса.
16. Архитектура и искусство позднего Ренессанса.
17. Искусство Северного Возрождения в XV в.
18. Стиль барокко в архитектуре и искусстве - периодизация, основные стилистические характеристики, представители.
19. Классицизм - одно из универсальных оснований новоевропейской художественной культуры. Теория и практика классицизма.
20. Архитектура и изобразительное искусство Европы XVIII в.
21. Романтизм в изобразительном искусстве и архитектуре. Особенности искусства

- романтизма в национальных школах.
22. Реализм XIX в. - типологическая характеристика, ареал распространения (школы, виды и жанры искусства), представители.
 23. Основные концепции и особенности импрессионизма. Мастера и их творческая эволюция.
 24. Импрессионистическая и неоимпрессионистическая картины - сравнительная характеристика.
 25. Стиль модерн - общие черты, эволюция. Архитектура западноевропейского модерна.
 26. Значение фовизма и экспрессионизма для дальнейшего развития искусства. Творчество А. Матисса.
 27. Принципы кубистического формотворчества, значение кубизма. Творчество П. Пикассо.
 28. Теоретические взгляды и искусство футуризма.
 29. Дадаизм - воплощение альтернативной культуры.
 30. Абстрактное искусство - принципиальная новизна, предпосылки его появления в XX в. Эволюция, мастера.
 31. Предпосылки и истоки сюрреализма. Развитие в разных видах искусства. Творчество Сальвадора Дали.
 32. Основные тенденции развития архитектуры в XX в. Деятельность и теоретические взгляды Баухауза.
 33. Основные тенденции развития скульптуры в XX в.
 34. Американский и европейский поп-арт.
 35. Формы и направления в искусстве постмодернизма.
 36. Искусство цифровой эпохи.

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
6	18	0	18	34	0	0	30	100

Программа оценивания учебной деятельности студента

6 семестр

Лекции

Оцениваются посещаемость, опрос, активность и др. за один семестр – от 0 до 18 баллов.

Лабораторные занятия

Не предусмотрены.

Практические занятия

Оцениваются самостоятельность при выполнении работы, активность работы в аудитории, правильность выполнения заданий, уровень подготовки к занятиям и т.д. Контроль выполнения практических заданий в течение одного семестра - от 0 до 18 баллов.

Самостоятельная работа – от 0 до 34 баллов

Оцениваются качество и количество выполненных домашних работ, грамотность в оформлении, правильность выполнения

М/м презентация №1-2 (от 0 до 20 баллов).

Рефераты № 1-5 (от 0 до 14 баллов).

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрены.

Другие виды учебной деятельности

Не предусмотрено.

Промежуточная аттестация – зачет – от 0 до 30 баллов

При определении разброса баллов при аттестации преподаватель может воспользоваться следующим примером ранжирования:

21-30 баллов – ответ на «отлично» / «зачтено»;

11-20 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено»;

6-10 баллов – ответ на «удовлетворительно» / «зачтено»;

0-5 баллов – неудовлетворительный ответ / «не зачтено».

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 6 семестр по дисциплине «История искусств» составляет **100** баллов.

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «История искусств» в оценку (зачет):

от 0 до 50 баллов	«не зачтено»
от 51 до 100 баллов	«зачтено»

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
7	18	0	28	24	0	0	30	100

Программа оценивания учебной деятельности студента

7 семестр

Лекции

Оцениваются посещаемость, опрос, активность и др. за один семестр – от 0 до 18 баллов.

Лабораторные занятия

Не предусмотрены.

Практические занятия

Оцениваются самостоятельность при выполнении работы, активность работы в аудитории, правильность выполнения заданий, уровень подготовки к занятиям и т.д. Контроль выполнения практических заданий в течение одного семестра - от 0 до 28 баллов.

Самостоятельная работа

Оцениваются качество и количество выполненных домашних работ, грамотность в оформлении, правильность выполнения

М/м презентация №1-8 (от 0 до 24 баллов).

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрены.

Другие виды учебной деятельности

Не предусмотрено.

Промежуточная аттестация – экзамен – от 0 до 30 баллов

При определении разброса баллов при аттестации преподаватель может воспользоваться следующим примером ранжирования:

21-30 баллов – ответ на «отлично»

11-20 баллов – ответ на «хорошо»

6-10 баллов – ответ на «удовлетворительно»

0-5 баллов – неудовлетворительный ответ.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 7 семестр по дисциплине «История искусств» составляет **100** баллов.

Таблица 2.2 Таблица пересчёта полученной студентом суммы баллов по дисциплине «История искусств» в оценку (экзамен):

81-100 баллов	«Отлично»
61-80 баллов	«Хорошо»
41-60 баллов	«Удовлетворительно»
Менее 41 баллов	«Неудовлетворительно»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Литература:

1. Ильина Т В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник / Т. В. Ильина. - 4-е изд., стер. - Москва : Высш. шк., 2007. - 368 с. : ил. - Библиогр.: с. 358-361. - Имен. указ.: с. 362-367.
2. Ильина Т В. История искусства. Отечественное искусство : учебник / Т. В. Ильина. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : Высш. шк., 2007. - 405, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 386-395.
3. Гомбрих Э. История искусства / Э. Гомбрих ; . - Москва : АСТ, 1998. - 688 с. : ил. - Библиогр.

Лицензионное программное обеспечение:

1. Microsoft Word 2010
 2. Microsoft Exel 2010
 3. Microsoft PowerPoint
- <http://www.eb.com/>
<http://dic.academic.ru>
<http://library.sgu.ru/index.php?page=resursi&p=rubase>

Интернет-ресурсы:

Локальные нормативные документы СГУ по образовательной деятельности
<https://www.sgu.ru/structure/edudep/lokalnye-normativnyye-dokumenty-po-obrazovatelnoy>
Образовательные программы СГУ
<https://www.sgu.ru/education/courses>
электронные ресурсы ЗНБ СГУ: электронно-библиотечные системы 2014, электронная библиотека учебно-методической литературы:
<http://www.seu.ru/library>
<http://e.lanbook.com>
<http://biblio-online.ru>
<http://ibooks.ru>
<http://rucont.ru>
<http://znanium.com>
<http://bibliorossika.ru>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по данной дисциплине проходят в лекционных аудиториях, оснащенных средствами медийной презентации (проектор, интерактивная доска). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной библиотечной системе.

Аудиторные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучаться студентам с ограниченными возможностями здоровья.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 – Культурология, бакалавр.

Автор

Шиндина Ольга Викторовна, доцент, канд. филол. н.

Программа одобрена на заседании кафедры философии культуры и культурологии от 01.09.2021 года, протокол № 1.