

**АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
Программы среднего профессионального образования**

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и
воспитательной работе

Е.В. Горбылева

«_____» _____ 20____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании ПЦК:

Зав. ПЦК _____ / Захаренкова О.Э.

Протокол № _____

от «_____» _____ 20____ г.

И.Ю. АСТАХОВА

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Рабочая программа дисциплины для обучающихся

по специальности 54.02.05 Живопись (по видам),

виду: Станковая живопись;

форме обучения: очной

Смоленск
2022

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История искусств» ОД.02.03. являются

- дать представление об искусстве как одной из форм общественного сознания;
- дать понятие видов, жанров и родов изобразительного искусства и архитектуры, представить их эволюцию;
- познакомить обучающихся с основными периодами мирового и отечественного искусства (МИ), влиянием исторических процессов и событий на искусство;
- соединить характеристику эпохи и стиля с конкретным анализом произведения;
- на основе МИ показать единство национального, всемирно-исторического, общечеловеческого;
- научить определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений;
- сформировать готовность применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и преподавательской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ

Дисциплина «История мировой культуры» ОД.02.01. по учебному плану является дисциплиной профильного модуля цикла профильных учебных дисциплин и интегрирована со всеми дисциплинами профильного и профессионального модулей. Дисциплина является частью профессиональной подготовки специальности 54.02.05 Живопись (по видам).

Для успешного освоения данной дисциплины к абитуриентам предъявляются требования, сходные с требованиями, предъявляемыми к уровню освоения дисциплин общегуманитарного цикла выпускниками общеобразовательных школ. Поступающий должен обладать систематизированными знаниями в области теории и истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, знать особенности видов и жанров искусства, иметь представление об историческом пути их развития и стилевого изменения. Поступающий на магистерские программы художественно-творческой направленности («Живопись», «Рисунок», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн и компьютерная графика») должен иметь прочные навыки художественно-творческой деятельности в избранном виде искусства, уверенно владеть материалами и технологиями данного вида творчества.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Для специальности «Дизайн» и «ДПИ и НП» - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. Для специальности живопись – ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (для специальности «Дизайн»):

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна.

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале.

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Профессиональные компетенции (для специальности «ДПИ и НП»):

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Профессиональные компетенции (для специальности «Живопись»):

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Иметь представление о: эволюции мирового и отечественного искусства с древности до наших дней, об основных видах, жанрах и родах искусства.

Знать:

- основные этапы развития изобразительного искусства;
- основные факты и закономерности историко-художественного процесса, принципы анализа конкретных произведений искусства, явлений художественной практики.
- основные художественные периоды, процессы, стили и направления, крупнейшие произведения искусства;
- сущность и специфику изобразительного искусства, закономерности его исторического развития;
- эволюцию видов и жанров искусства;
- основные особенности искусства первобытного общества, Древнего Египта, античности, средневековья, искусства эпохи Возрождения, основные стили и направления европейского искусства XVII-XIX веков;
- об основных направлениях развития русского искусства;
- основные термины и понятия дисциплины «История искусств».

Для специальности «ДПИ и НП»

- основные исторические периоды развития изобразительного искусства;
- закономерности развития изобразительного искусства;
- основные имена и произведения художников;

Уметь

- определять и дифференцировать стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений отечественного и зарубежного искусства, исходя из их стилевой принадлежности и авторства;
- применять знания истории искусства в художественно-проектной практике и преподавательской деятельности.
- различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, направлениям, школам (для специальности «ДПИ и НП»);
- обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому (для специальности «ДПИ и НП»);
- анализировать произведения искусства (для специальности «ДПИ и НП»);

Владеть

- Основными терминами дисциплины.
- Практическими навыками определения разных стилей и направлений в искусстве.
- Знаниями об истории и теории искусства.

4. Структура и содержание рабочей программы дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 229 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары	Самост. работа	
1	Искусство Древнего мира	5	26	6	12	зачет
2	Искусство античности	6	20	8	12	экзамен
3	Средневековое искусство	7	20	6	12	
4	Искусство эпохи Возрождения	7	6	4	12	зачет
5	Искусство Нового времени	7	16	4	12	
	Искусство Нового времени	8	6	12	12	
6	Искусство Новейшего времени	8	6	12	17	экзамен
			100	52	77	

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по перечисленным специальностям реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В процессе подготовки специалистов используются следующие образовательные технологии:

Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими.

Самостоятельное изучение литературы, применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации.

Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных практических умений при проведении экспериментальных исследований, обеспечивающих возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.

Используется анализ, сравнение техник живописи, выбор метода, в зависимости от объекта исследования.

Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения.

Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном процессе.

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций у обучающихся, выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и методов активизации образовательной деятельности: работа в группе, методы проблемного обучения, обучение на основе опыта, опережающая самостоятельная работа, поисковый и исследовательский методы.

При изучении данных тем и разделов применяются следующие виды учебной работы:

Активные формы работы:

лекции (вводная, мотивационная, подготовительная, установочная, междисциплинарная, проблемная). **Практические занятия** (контрольные работы, подготовка докладов, встречи с представителями учреждений культуры (выставочных центров, музеев, галерей и т.д.). **Самостоятельная работа студентов** (с учебно-методическим пособием преподавателя, со специальной литературой по предмету, анализ визуального ряда (репродукций, произведений живописи, графики и скульптуры, находящихся в музеях города), написание эссе). **Рефераты. Использование возможностей интернет-ресурсов, аудио-видео материалов.**

Интерактивные формы: семинары (традиционные, дискуссии, ролевые игры, обсуждение результатов выполнения студенческих работ (докладов, сообщений). **Моделирование в ходе занятия жизненных ситуаций, совместное решение проблем, «мозговые штурмы» и т.д.**

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностями контингента обучающихся и содержанием конкретной дисциплины, и составляет не менее 40% аудиторных занятий.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Объем АЗ, ч			Объем СР, час
		Л	ПЗ	СЗ	
Семестр 5					
Раздел 1 Искусство Древнего мира					
1	Введение.	10	2		4
2	Искусство первобытного общества.	6			4
3	Искусство Древнего Египта.	10	4		4
Семестр 6					
Раздел 2 Искусство античности					
6	Крито-микенская художественная культура	4	2		4
7	Искусство Древней Греции	12	4		4
8	Искусство Древнего Рима		2		4
Семестр 7					
Раздел 3 Средневековое искусство					
9	Византийское искусство	2	2		2
10	Искусство раннего средневековья	2			2
11	Романское искусство	2			
12	Готическое искусство	2	2		2
4	Основные особенности русской иконописи	2			2
5	Русская архитектура X-XI века	2			
6	Основные архитектурные школы Руси XII века	2			
7	Русская архитектура XV века	2			
8	Русская архитектура XVI века	2			2
9	Русская архитектура XVII века	2	2		2
Раздел 4 Искусство эпохи Возрождения					
11	Искусство Проторенессанса	2	2		4
12	Искусство Раннего Возрождения	2			4
13	Искусство Высокого Возрождения	2	2		4
Раздел 5 Искусство Нового времени					
3	Искусство Италии XVII века	2			
4	Искусство Фландрии XVII века	2			
5	Искусство Голландии XVII века	2	2		2
7	Искусство Франции XVII века	2	2		2
8	Искусство Франции XVIII века	2			2
9	Классицизм в искусстве Франции XIX века	2			2
10	Романтизм во французской живописи XIX века	2			2
11	Реализм во французской живописи XIX века	2			2
Семестр 8					
12	Европейский пейзаж XIX века		2		2
12	Искусство России 1 пол. XVIII века	2			2
12	Барокко в русской скульптуре и архитектуре сер. XVIII века	2	2		2
12	Искусство России 2 пол. XVIII века		2		2
12	Искусство России 1 пол. XIX века	2	2		2
12	Искусство России 2 пол. XIX века		4		2
Раздел 5 Искусство Новейшего времени					

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Объем АЗ, ч			Объем СР, час
12	Основные направления в архитектуре к.ХІХ-ХХ в.	2			2
12	Импрессионизм в живописи Франции ХІХ века.	2	2		2
13	Постимпрессионизм в искусстве Франции конца ХІХ – начала ХХ века.	2	2		2
14	Фовизм во французской живописи ХХ века		2		2
14	Кубизм во французской живописи ХХ века		2		2
14	Сюрреализм в живописи ХХ века		2		3
14	Экспрессионизм и неореализм в живописи Германии и Италии ХХ века		2		4

Раздел 1. Искусство Древнего мира.

Тема 1. Введение.

Содержание учебного материала:

Понятие и определение искусства, его основные формы, искусство как форма общественного сознания, образного отражения действительности. Теории возникновения искусства. Основные функции искусства. Роль искусства в жизни общества. Искусство как форма общественного сознания. Взаимосвязь искусства с политикой и моралью. Классовость и партийность в искусстве. Содержание и форма. Понятие о художественном стиле. Основные принципы развития художественного стиля. Направление и метод в искусстве. Традиции и новаторство в искусстве. Взаимосвязь национальных корней и внешних влияний; роль внешних влияний в развитии искусства. Место искусства в жизни народа.

Необходимость изучения истории искусств. Задачи эстетического воспитания и художественного образования.

Структура изобразительного искусства. Виды искусства, их классификация. Свойства видов искусства. Виды изобразительного искусства. Их классификация. Понятие художественного образа. Понятие композиции в художественном произведении, понятие основной темы и идеи. Основная структура анализа художественного произведения. Живопись как вид искусства. Виды живописи. Жанры. Основные роды живописи (монументальная, станковая, книжная миниатюра, иконопись, театральнo-декорационная). Композиция в живописи. Колорит. Стилb и манера. Техники живописи. Живопись и рисунок, линия и мазок в искусстве живописи. Последовательность анализа живописного произведения. Зависимость и взаимосвязь темы и идеи. Основные художественные средства выражения темы и идеи в живописном произведении.

Скульптура. Виды скульптуры. Техника, композиция. Проявление стилевых особенностей в скульптуре. Основные средства раскрытия художественного образа и основные средства выразительности скульптуры. Основные роды скульптуры (круглая, рельеф, мемориальная, монументальная, станковая, мелкая статуарная пластика, бюст и т.д.). Материалы скульптуры.

Последовательности анализа скульптурного произведения изобразительного искусства.

Графика. Виды графики. Техники графики. Основные роды графики (станковая, печатная, газетно-журнальная, книжная, прикладная).

Особенности архитектуры. Архитектурные конструкции и формы. Композиция в архитектуре. Конструктивность, функциональность, тактичность, декоративность в архитектуре. Архитектурные ансамбли. Садово-парковое искусство и его связь с архитектурой. Последовательности анализа архитектурного произведения изобразительного искусства. Основные средства раскрытия художественного образа и основные средства выразительности архитектуры.

Прикладное искусство. Виды прикладного искусства. Стил в прикладном искусстве. Техника. Художественная промышленность

Основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт, картина, интерьер и анималистический жанр), их деление на поджанры. История возникновения, краткая характеристика жанров. Изменение жанров изобразительного искусства в зависимости от различных видов.

Тема 2. Искусство первобытного общества.

Содержание учебного материала:

Важность и сложность научного объяснения причин и условий происхождения искусства. Особенности первобытного разума и его границы. Периодизация первобытного искусства. Основные центры первобытного искусства.

Зарождение искусства в эпоху палеолита. Особенности мышления и социального развития первобытного человека эпохи палеолита, условия его жизни и связанные с этим особенности палеолитического искусства. Необоснованность первобытного искусства эпохи палеолита, его связь с трудовыми процессами, охотничьей магией, анимизмом и тотемизмом. Функции искусства эпохи палеолита. Стихийный реализм как основная черта палеолитического искусства. Особенности палеолитической живописи, графики, скульптуры и архитектуры. Техники и материалы палеолитического изобразительного искусства. Основные памятники изобразительного искусства Испании, Франции, России и других стран, относящиеся к палеолиту (пещеры Ласко, Комбаррель, Альтамир, Монтепан, "Палеолитические Венеры" и скульптурные изображения животных).

Переход от палеолита к мезолитической эпохе. Влияние природных и социальных изменений в жизни первобытного человека на развитие первобытного искусства. Появление новых орудий труда и расширение вследствие этого тематики изобразительного искусства. Появление многофигурных композиций, изменение характера живописи и графики. Изменения, произошедшие в архитектуре.

Переход первобытного человека к оседлому образу жизни и развитие неолита как завершающего периода искусства каменного века. Усложнение представлений о мире, вызванное изменением мышления и социального раз-

вития первобытного человека. Появление религии. Изменение в связи с этим характера искусства, усложнение функций изобразительного искусства, появление в живописи и графике изображения отвлеченных понятий. Возникновение и развитие орнамента, особенности неолитической живописи, графики и скульптуры, зарождение письменности. Развитие декоративно-прикладного искусства, появление цветных тканей и керамики, развитие художественной обработки металла, кости, дерева, развитие ювелирного искусства.

Особенности неолитической архитектуры: эволюция наземных жилищ, мегалитические постройки (кромлехи, дольмены и менгиры). Стоунхендж как крупнейший памятник архитектуры эпохи неолита.

Значение первобытного искусства в художественном развитии человечества. Зарождение древних цивилизаций.

Тема 3. Искусство Древнего Египта.

Содержание учебного материала:

Возникновение культурных центров как следующий этап развития искусства. Периодизация искусства Древнего Египта. Особенности древнеегипетского искусства. Основные характерные черты и достижения египетского искусства. Причины развития египетского изобразительного искусства. Положение художника в Древнем Египте.

Египетский пантеон богов и его выражение в изобразительном искусстве. Особенности развития заупокойного культа и его связь с изобразительным искусством (появление скульптурного портрета).

Социальное, экономическое и политическое положение Древнего Египта в эпоху додинастического периода. Отражение объединения Египта в изобразительном искусстве. Плита Нармера как основной памятник додинастического периода египетского искусства, иллюстрирующий сложение древнеегипетского канона. Особенности египетского канона в живописи и рельефах.

Эволюция египетской погребальной архитектуры. Ведущая роль архитектуры в египетском искусстве. Особенности монументальной египетской архитектуры. Формирование первого типа захоронения в эпоху додинастического периода. Формирование мастабы как основного типа захоронения в эпоху Раннего царства. Строение мастабы. Особенности художественного оформления мастабы в связи с заупокойным культом. Экономические и политические изменения в Древнем Египте эпохи Древнего царства и их влияние на египетскую погребальную архитектуру. Возникновение и развитие пирамидального комплекса в эпоху Древнего царства. Возникновение ступенчатой пирамиды – первого типа египетских пирамид. Формирование строения и внешнего вида пирамиды на примере пирамиды Джосера. Особенности художественного оформления пирамиды. Сложение пирамидального комплекса. Роль заупокойного храма в пирамидальном комплексе. Погребальный ансамбль в Гизе. Крупнейшие пирамиды Хуфу, Хафра и Менкаура. Загадки египетских пирамид. Изменение способа выполнения пирамид в

эпоху 5-й династии. Объединение Египта под властью Фив в эпоху Среднего царства. Рост значения областей в развитии египетских художественных традиций. Сложение нового типа египетских захоронений – скальной гробницы. Причины возникновения скальной гробницы. Сложение комплекса скальной гробницы и заупокойного храма на примере захоронения Ментухотепа. Строение комплекса. Появление и развитие колонны как несущего элемента. Храм царицы Хатшепсут – один из основных памятников погребальной архитектуры Нового царства. Сочетание в храме каноничных и новых черт. Скальный храм Рамзеса II – последний взлет египетского монументального гения.

Формирование нового типа религиозного храма. Основная особенность языческих храмов. Внутреннее строение и декоративное оформление нового типа египетских храмов. Ансамбли Карнакского и Луксорского храмов – крупнейшие произведения египетской архитектуры эпохи Нового царства.

Сложение и развитие канона в египетском заупокойном портрете. Особенности скульптуры эпохи Раннего царства: основные канонизированные формы скульптуры, особенности ее изготовления и художественного оформления.

Скульптура Древнего царства и ее связь с заупокойным культом, магическими представлениями. Основные материалы египетской скульптуры. Изменение скульптурного канона в эпоху Древнего царства, появление новых форм скульптуры – парного портрета. Реалистические скульптурные портреты Хефрена, писца Каи, царского сына Ка-апера, Рахотепа и Нофрет. Сфинксы и рельефы Древнего Египта эпохи Древнего царства. Загадка Большого сфинкса. Особенности древнеегипетской живописи. Росписи на стенках гробниц, основная тематика.

Эволюция искусства в эпоху Среднего царства. Особенности египетской скульптуры (появление в изображениях возрастных и этнических особенностей строения лица человека). Усиление черт индивидуальной характеристики в скульптурном портрете. Появление нового типа скульптуры – изображение фараонов в виде сфинксов. Развитие видов египетского рельефа в эпоху Среднего царства. Египетская фресковая живопись и декоративно-прикладное искусство эпохи Среднего царства.

Политическая обстановка периода Нового царства и ее влияние на искусство Древнего Египта. Социальная и политическая обстановка Древнего Египта, предшествующая воцарению Эхнатона и ее влияние на развитие египетского искусства. Особенности искусства периода правления Эхнатона. Религиозная реформа и ее отражение в искусстве. Политические реформы и связанное с ними усиление градостроительства. Реформы Эхнатона в области искусства, отход от каноничности. Эволюция скульптурных портретов (портреты Эхнатона и Нефертити). Эволюция рельефных изображений.

Искусство второй половины Нового царства. Политическая реакция после смерти Эхнатона и последовавшие за этим изменения изобразительного искусства. Возвращение к каноничности египетского изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство на примере произведений из

гробницы Тутанхамона. Круглая скульптура и рельефы второй половины Нового царства. Особенности египетской фресковой живописи эпохи Нового царства. Утрата Египтом самостоятельности.

Тема 5. Крито-микенская художественная культура.

Содержание учебного материала:

Эгейское искусство. История открытия Эгейской культуры, основные центры Эгейского искусства. Общие особенности эгейской культуры.

Остров Крит – крупнейший центр крито-микенской культуры. Социальное и политическое положение Крита. Периодизация искусства Крита. Основные характерные черты архитектуры острова Крит. Кносский и Фестский архитектурные ансамбли – критский лабиринт. Особенности их планировки и характера помещений. Своеобразие строительных материалов и характера их применения. Появление «световых колодцев», наличие характерных колонн. Особенности критской фресковой росписи, ее схожесть с египетской. Основные темы и художественные особенности. Периоды развития фресковой живописи. Загадки критской фресковой живописи. Декоративно-прикладное искусство Крита. Критская вазопись, основные периоды (дворцовый стиль, стиль "камарес" и др.). Особенности критской скульптуры (материалы, особенности исполнения, тематика, особенности формирования художественного образа). Статуарная пластика.

Искусство Микен. Отличия социального, политического и военного устройства. Особенности микенской архитектуры, расцвет крепостного строительства, особенности микенской "циклопической" кладки ("Львиные ворота"). Формирование двух типов микенских гробниц – шахтной и толосной. Их особенности, характер строительства и художественного оформления. Отличительные особенности микенской скульптуры и живописи. Декоративно – прикладное искусство Микен.

Отличительные особенности художественной культуры Трои и Тиринфа. Живопись, скульптура и архитектура. Развитие декоративно-прикладного искусства.

Раздел 2. Искусство античности.

Тема 6. Искусство Древней Греции.

Содержание учебного материала:

Географическое, политическое и социальное положение Древней Греции, влияющие на искусство. Формирование собственно греческой художественной культуры. Периодизация искусства Древней Греции. Общие закономерности греческого искусства. Основные особенности искусства Древней Греции, общие, характерные для всего искусства черты.

Гомеровская Греция – первый этап в развитии древнегреческого искусства. Особенности греческой вазописи. Эволюция вазописи от геометрического стиля до краснофигурной вазописи эпохи классики. Особенности греческой архитектуры эпохи гомеровской Греции. Основные художественные

особенности греческой скульптуры данного периода. Деревянные и каменные идолы эпохи Гомеровской Греции. Развитие металлообработки, появление бронзовой скульптуры.

Искусство архаики как этап постепенного преодоления примитивности. Структура греческого храма, его строительные материалы, особенности декора. Сложение основных типов греческих храмов, их особенности. Основные архитектурные элементы греческого храма, их название, краткая характеристика. Сложение ордерной системы в эпоху архаики. Строение греческих ордеров. Наиболее ранние греческие ордера – дорический и ионический. Основные особенности коринфского ордера. Градостроительная система Древней Греции. Формирование полисов, их состав, особенности планировки.

Развитие скульптуры в эпоху архаики. Основные характерные черты греческой скульптуры. Сложение основных скульптурных школ. Основные типы греческой скульптуры дорической школы: курсы как мужские статуи богов, героев и атлетов, коры – женские статуи. Формирование ионической скульптурной школы, ее отличительные особенности. Рельеф "Медуза Горгона". Появление аттической скульптурной школы, ее основные черты.

Социальная, экономическая и политическая обстановка в Греции эпохи классики. Особенности искусства эпохи греческой классики. Отражение в искусстве победы греков над персами. Развитие архитектуры в эпоху классики. Формирование архитектурных ансамблей. Городские архитектурные ансамбли. Афинский Акрополь как синтез достижений высокой классики. Особенности планировки Акрополя. Парфенон и Эрехтейон – наиболее значительные храмы афинского Акрополя.

Развитие скульптуры в эпоху греческой классики. Развитие аттической скульптурной школы в эпоху ранней классики. Творчество Мирона ("Дискобол", "Афина и Марсий") как крупнейшего скульптора эпохи ранней классики.

Основные черты скульптуры высокой классики. Фидий (статуи Афины, рельефное убранство Акрополя) и Поликлет ("Дорифор", "Диадумен") как крупнейшие скульпторы эпохи высокой классики, утверждающие эпический идеал совершенного человека. Скульптурное убранство афинского Акрополя. Отражение философского учения каллокогатии в искусстве греческой классики. Модель совершенного человека в литературном и скульптурном наследии Поликлета.

Скульптура поздней классики. Эволюция техники и художественного содержания скульптуры. Творчество Праксителя ("Гермес с младенцем Дионисом", "Отдыхающий сатир"), эстетизм работ Праксителя. Динамизм и эмоциональная выразительность скульптуры Скопаса ("Танцующая вакханка", голова раненого воина, рельефы гробницы царя Мавсола). Возникновение портрета в творчестве Лисиппа ("Апоксиомен", портрет Александра Македонского) в эпоху поздней классики. Синтетический характер реализма греческой классики.

Искусство эпохи эллинизма. Распад империи Александра Македонского. Появление деспотических монархий, множественные военные конфликты и связанные с этим изменения греческого искусства. Возникновение нового типа культуры – эллинизма. Синтетический характер эллинистического искусства. Основные черты искусства эллинизма. Роль местных культурных и художественных традиций. Египет, Парос, Родос, Пергам, материковая Греция как основные центры эллинистической культуры. Основные достижения эллинистического искусства.

Особенности эллинистической архитектуры. Развитие коринфского ордера. Изменение характера греческих храмовых построек. Крупнейшие греческие храмы эпохи эллинизма. Эволюция системы градостроительства. Появление нового типа зданий – перистильного дома. Мегалитизм эллинистических построек. Особенности архитектуры крупнейших эллинистических центров.

Изменение характера греческой скульптуры эпохи эллинизма. Динамизм и эмоциональность скульптуры. Развитие основных скульптурных школ эллинизма. Появление нового типа статуй, расчленение синкретичного образа греческой скульптуры. Портрет Демосфена, "Венера Мелосская" и "Ника Самофракийская" – крупнейшие произведения скульптурной школы материковой Греции. Динамизм и драматический характер пергамской скульптурной школы ("Умиравший галл", "Галл, убивающий жену и себя", "Пергамский алтарь"). Бытовой характер египетской скульптурной школы ("Старый учитель", "Мальчик с гусем"). Мегалитизм родосской скульптурной школы ("Колосс Родосский").

Роль эллинистического искусства в распространении ряда достижений греческой классики.

Тема 7. Искусство Древнего Рима.

Содержание учебного материала:

Социальные, экономические и политические особенности этрусских городов – государств. Периодизация этрусского искусства. Основные особенности и характер этрусского искусства.

Развитие этрусской архитектуры. Градостроительные особенности Этрурии. Основные отличия этрусских храмов. Возникновение и развитие нового типа храма – псевдопериптера. Отличительные особенности псевдопериптера. Возникновение и развитие тосканского ордера. Появление новых строительных техник. Развитие этрусской погребальной архитектуры, основные типы этрусских гробниц.

Особенности развития этрусской скульптуры. Своеобразие и развитие этрусской монументальной, станковой и мемориальной скульптуры. Материалы и техники этрусской скульптуры (статуя этрусского воина). Появление и развитие литой бронзовой скульптуры ("Капитолийская волчица").

Особенности этрусской живописи. Преобладание фресковой живописи. Особенности и основная тематика этрусских фресок. Развитие декоративно – прикладного искусства. Этрусская зернь и филигрань.

Возникновение и развитие Римской республики. Социальные, политические и экономические особенности римского государства данного периода. Римские военные достижения эпохи республики.

Особенности и основные достижения архитектуры эпохи римской республики. Греческие и этрусские заимствования. Специфично римские архитектурные новшества. Римская храмовая архитектура, основанная на переработке греческих ордеров. Изобретение римлянами нового типа храма – ротонды. Схожесть римской и этрусской архитектуры – использование псевдопериптера, декоративный характер использования колонн, тосканский ордер. Максимальное развитие инженерной архитектуры. Развитие дорожного строительства. Появление нового типа архитектурных сооружений – акведуков. Особенности римского градостроительства. Изобретение римлянами бетона и оболочной строительной системы. Формирование новых типов торговых и судебных зданий. Появление римской ордерной архитектурной ячейки.

Римская скульптура эпохи республики. Возникновение и развитие из посмертных масок римского реалистического скульптурного портрета имажинес ("Римлянин с портретами предков"). Копирование греческих скульптур римскими авторами. Статуя Октавиана Августа как переходный этап от скульптуры эпохи республики к скульптуре империи. Развитие римской живописи. Фресковый характер.

Римское государство как последняя ступень развития рабовладельческого государства. Возникновение римской империи. Превращение Рима в I веке до н.э. в мировую военно-административную державу. Римские завоевания эпохи империи.

Общественный характер архитектуры Римской империи. Изменение системы римского градостроительства. Развитие форумов, их строение и особенности. Форум Цезаря как один из крупнейших римских форумов. Развитие строительства амфитеатров. Колизей – крупнейший римский амфитеатр эпохи империи. Строение и декоративное оформление Колизея. Появление нового типа архитектурных сооружений трофеев, триумфальных арок и колонн, связанное с изменением римской военно-административной системы. Виды триумфальных арок (арки Тита и Септимия Севера). Колонна Траяна как один из интереснейших памятников римской триумфальной архитектуры. Широкое использование бетона и появление в связи с этим нового типа свода – купола. Создание нового типа храма. Пантеон – крупнейший памятник архитектуры Римской империи. Архитектурные особенности Пантеона и особенности декоративного оформления. Появление нового вида архитектурных сооружений – терм. Возникновение в связи с принятием христианства нового типа храма – храма одному богу.

Римская скульптура эпохи империи. Расцвет реалистического портрета (портреты Каракаллы, Агриппы) копирование скульптурных работ греческих мастеров. Изменение характера римского скульптурного портрета, связанное с дальнейшим развитием римского государства. Салонный характер портретов династии Флавиев. Появление конного монумента (памятник Марку Аврелию). Ухудшение римского скульптурного портрета на заключительном

этапе существования римской империи, падение уровня мастерства художников. Римская живопись (фрески Помпеи).

Падение Рима. Значение римского искусства в развитии мировой художественной культуры.

Раздел 3. Средневековое искусство.

Тема 8. Византийское искусство.

Содержание учебного материала:

Средние века – тысячелетний период господства феодализма. Географические и временные рамки средневекового искусства, разнообразие форм культуры и искусства у разных народов. Средневековые как новая ступень художественного и исторического развития человечества. Формирование нового религиозного восприятия мира, особенности христианской философии и связанные с этим особенности христианского искусства. Ведущая роль архитектуры в христианском искусстве.

Византийское искусство, его периодизация. Социальные, экономические и политические особенности и достижения Византии. Политическое могущество Византии, возвышение Константинополя, утверждение его как центра художественной и политической жизни.

Основные достижения византийской архитектуры. Сложение основных типов христианских храмов – базиликального, купольной базилики и крестово-купольного. Характеристика типов храмов, их строение. Отличительные особенности христианских храмов. Отличие организации внутреннего пространства христианской базилики от языческой. Храм Святой Софии – образец всех последующих православных храмов.

Развитие византийской живописи, ее основные достижения. Иконопись и монументальная живопись (фрески и мозаики) как основные роды византийской живописи. Общие особенности фресковой и мозаичной живописи Византии.

Сложение иконографической схемы и основных принципов иерархической системы монументальной живописи. Византийская живопись эпохи иконопочитания. Особенности византийских мозаик данного периода на основе произведений церкви Равенны. Особенности византийской живописи эпохи иконоборчества. Изменения характера искусства, появление светской тематики в монументальной живописи (натюрморты, пейзажи, анималистический жанр). Восстановление иконопочитания. Мозаики позднего периода византийского искусства.

Основные особенности византийской книжной миниатюры.

Значение византийской культуры для средневековой Европы, ее роль в становлении и развитии русской художественной культуры.

Тема 9. Искусство раннего средневековья.

Содержание учебного материала:

Особенности социального и культурного развития варварских племен Европы после падения Римской империи. Изобразительное искусство евро-

пейских варварских племен (преимущественное развитие декоративно-прикладного искусства). Средневековые как новая ступень художественного и исторического развития человечества. Формирование нового религиозного восприятия мира, особенности христианской философии и связанные с этим особенности христианского искусства. Периодизация изобразительного искусства средних веков.

Средневековое искусство Западной и Центральной Европы. Развитие декоративно-прикладного искусства (ткачество, гобелен, оформление оружия и одежды). Формирование тератологического стиля. Очаговость искусства раннего средневековья. Появление нового вида построек – христианских храмов, каменных монастырей, гробниц королей. Появление каменной архитектуры в эпоху раннего средневековья. Появление и развитие книгописания в искусстве раннего средневековья. Особенности книжной миниатюры в эпоху раннего средневековья и ее особенности. Развитие разных школ живописи данного периода (школа Адды, ирландская школа и т.д.).

Империя Карла Великого и особенности каролингского возрождения. Появление первых школ и развитие искусства и науки при монастырях. Книжная графика и миниатюра эпохи каролингского возрождения. Распад империи Карла Великого в конце эпохи раннего средневековья. Появление первых европейских государств – Германии, Франции и Италии. Переход к новому периоду средневекового искусства, связанный с наступлением эпохи феодальной раздробленности.

Тема 10. Романское искусство.

Искусство романского периода, происхождение термина. Особенности искусства романского периода. Социальное, экономическое и политическое положение стран Северной Европы данного периода. Ведущая роль архитектуры. Появление новых типов зданий (храм-крепость и замок-крепость) в романскую эпоху. Особенности строения средневекового поселения романского периода. Основные принципы и стилистические черты романской архитектуры. Строение и архитектурный ансамбль средневекового замка. Особенности строения и декоративного оформления романских соборов (на примере собора в Вормсе). Монастырские комплексы.

Изменения, произошедшие в живописи в романскую эпоху. Усложнение стиля и композиции изображений. Особенности романской скульптуры, ее архитектурно-декоративный характер. Развитие декоративно-прикладного искусства.

Тема 11. Готическое искусство.

Содержание учебного материала:

Социальные, экономические и политические изменения в средневековой Европе. Возникновение и развитие новой общественной формации – свободных ремесленников. Готическое искусство, происхождение термина, периодизация готического искусства. Изменение характера искусства в готи-

ческую эпоху. Появление светских мастеров и развитие светских жанров искусства.

Появление и развитие нового вида поселений – городов. Строение готического города. Особенности и принципы планировки, появление новых типов зданий (ратуша и собор), особенности строительства жилых домов, основные строительные материалы.

Возникновение и развитие нового принципа храмового строительства – каркасной системы. Основные принципы готической каркасной архитектуры, основные архитектурные элементы. Строение готического собора. Особенности художественного оформления соборов. Поясная система в художественном оформлении. Ранняя и «пламенеющая» готика. Важнейшие памятники готической архитектуры стран Европы (на примере собора Парижской Богоматери, собора в Реймсе).

Особенности скульптуры эпохи готики. Повышенная эмоциональность образов, улучшение техники и мастерства скульпторов в трактовке человеческого тела. Философичность скульптуры эпохи готики. Сохранение вспомогательной роли скульптуры, ее тесная связь с архитектурой. Мемориальная готическая скульптура. Особенности готической живописи. Изменение техники и характера живописи. Появление светских форм и видов живописи.

Значение готического искусства в мировой художественной культуре.

Тема 16. Основные особенности русской иконописи.

Содержание учебного материала:

Политические и религиозные особенности Руси после крещения, повлиявшие на художественную культуру. Понятие "икона", пришедшее на Русь с крещением. Основные виды икон, византийские канонические типы, композиционные и колористические особенности византийских икон, перенятые русской иконографией. Тесная связь русской иконописи с язычеством.

Крупнейшие отличия русских и византийских икон. Формирование новых канонических типов. Колористические и композиционные отличия русских икон. Эволюция русской иконы X – XVI вв. Иконостас. Понятие иконостаса, его составляющие. Эволюция развития иконостаса, появление 5-рядного, высокого типа иконостаса. «Житийные» и «исторические» иконы.

Алимпий как крупнейший русский иконописец XI в. Основные особенности художественной манеры мастера, анализ крупнейших работ. Творчество Ф. Грека, основные художественные особенности живописи. Анализ творческого метода на примере крупнейших работ. Основные особенности и этапы творчества А. Рублева как крупнейшего русского иконописца. Анализ иконописной манеры художника на примере крупнейших работ. Сложение в его творчестве особого стиля русской иконописи и его основные черты. Основные черты иконописного творчества Дионисия. Основные школы русской иконописи XVII в. Характерные художественные черты "годуновской" и "строгановской" школ. Основные черты и особенности русской парсуны на примере парсуны Скопина-Шуйского. С. Ушаков как крупнейший иконописец XVII века и реформатор русской иконописи. Особенности творчества С.

Ушакова. Новые черты иконописи, сложившиеся в творчестве мастера, появление в иконописи и фресковой живописи более мирских сюжетов, бытовых сцен, развитие пейзажного фона в библейских композициях, усложнение композиции иконы и т.д.

Тема 17. Русская архитектура X – XI вв.

Содержание учебного материала:

Появление на Руси с крещением крестово-купольного типа храма. Особенности русских православных храмов, их схожесть и отличия от византийских. Основные архитектурные и декоративные объемы и элементы русского храмового зодчества. Техника кладки русских храмов. Крупнейшие русские храмы X – XI вв. Киевская Десятинная церковь, соборы св. Софии Киевской и Новгородской как основные примеры русского храмового зодчества.

Основные особенности декоративного оформления русских храмов. Эволюция художественного оформления церквей в X – XI вв. Мозаичное и фресковое оформление русских храмов. Сходства и различия с византийской иерархической системой росписей.

Тема 18. Основные архитектурные школы Руси XII в.

Основные архитектурные школы Руси XII в. многообразие архитектурных школ, определенное феодальной раздробленностью Руси и разнообразием природных условий и строительных материалов.

Киево-Черниговская архитектурная школа XII века. Ее основные черты, крупнейшие памятники архитектуры.

Галицко-волынское княжество и основные черты его архитектурной школы.

Крупнейшие архитектурные и художественные особенности владимиро-суздальской архитектурной школы, сформировавшиеся на основе своеобразия географического и политико-экономического положения. Основные черты владимиро-суздальской архитектуры. Крупнейшие памятники архитектурной школы ("Золотые ворота", Успенский и Дмитриевский соборы, церковь Покрова на Нерли).

Основные черты новгородской архитектурной школы. Архитектурные и декоративные особенности, своеобразие строительной техники. Изменения новгородской архитектуры вследствие изменения системы правления на примере Георгиевского собора Юрьева монастыря, церкви спаса на Нередице. Формирование нового типа – уличной церкви. Ее архитектурные и декоративные особенности.

Крупнейшие черты псковской архитектурной школы на примере Спасо-Преображенского собора.

Тема 19. Русская архитектура XV в.

Содержание учебного материала:

Основные экономические и политические особенности Руси XIV – XVI вв. Монголо-татарское иго, централизация русских земель, влияние данных процессов на русскую художественную культуру.

Усиление роли Москвы и централизация Руси в XIV – XV вв. Основные особенности московской архитектуры (приглашение иноземных мастеров, формирование единого общерусского стиля архитектуры, появление стандартного кирпича, появление железных связей, применение строительных механизмов и т.д.). Формирование ансамбля Московского Кремля. Строительство стены, сложение ансамбля храмов. Основные черты нового московского зодчества на примере Успенского собора Аристотеля Фиораванти. Соединение в архитектуре традиционных и новых архитектурных приемов. Архангельский собор московского Кремля Алевиза Нового. Его основные архитектурные и декоративные особенности. Столп Ивана Великого. Церковь Ризоположения и Благовещенский собор.

Гражданское строительство Москвы на примере постройки ансамбля царского дворца (Грановитой палаты).

Основные особенности и изменения характера монастырского зодчества на примере крупнейших монастырей (Троице-Сергиева, Пафнутьево-Боровского, Борисоглебского и др.).

Тема 20. Русская архитектура XVI в.

Содержание учебного материала:

Политические изменения на Руси XVI в. Расширение русских земель, многочисленные победоносные войны. Появление нового типа русских церквей XVI в. – церкви-памятника. Шатровая (подклетная) русская архитектура. Основные архитектурные объемы шатровых церквей, особенности декора. Появление кокошников и декора «сетки». Церковь Вознесения в селе Коломенском как одна из первых шатровых церквей. Эволюция русской архитектуры на примере храма Усекновения главы Иоанна Предтечи. Столпный тип церкви на примере церкви Вознесения в селе Дьяково. Особенности архитектуры храма Покрова на рву.

Тема 21. Русская архитектура XVII в.

Содержание учебного материала:

Экономические и политические особенности Руси XVII в. Основные этапы развития русской архитектуры названного периода. Новый, светский характер художественной культуры. Изменение характера церковного зодчества. Три периода в развитии русской архитектуры XVII века. Второй расцвет деревянного зодчества (ц. Преображения в Кижях). Крупнейшие стили русской архитектуры XVII в, особенности декора, пропорций и сочетания архитектурных масс. Усложнение характера шатровой архитектуры, появление декоративной роли шатра (ц. Дивная в Угличе). Запрет Никона, повлиявший на русское церковное зодчество (ц. Троицы в Никитенках, Троицы в Останкино, Рождества Богородицы в Путинках). Формирование "нарышкин-

ского барокко" в 90-х гг. XVII в. Основные черты стиля на примере церквей Покрова в Филях и Знамения в Дубровицах.

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения.

Тема 22. Искусство Проторенессанса.

Содержание учебного материала:

Экономические, политические и географические особенности Италии XIV века, повлиявшие на формирование художественной культуры эпохи Возрождения. Италия как ведущий центр европейской культуры данного периода. Причины ведущего положения Италии и раннего развития в ней искусства Возрождения.

Исторические корни культуры Возрождения, хронологические рамки и периодизация Возрождения. Ведущее положение Италии в эпоху Возрождения. Общая характеристика и особенности искусства Возрождения, его историческое значение. Крупнейшие центры итальянского Возрождения и их ведущая роль на различных исторических этапах эпохи Возрождения.

Искусство эпохи Проторенессанса. Ведущая роль живописи в искусстве данного периода. Изменения характера живописи, появление новых направлений в композиции, цветовом строе и смысловом содержании картины. Живопись Джотто как крупнейшего представителя живописи эпохи Проторенессанса. Краткая биографическая справка. Слияние в творчестве Джотто средневековых и новых художественных традиций (на примере фресок "Возвращение Иоакима к пастухам", "Поцелуй Иуды", "Смерть святого Франциска"). Новаторство живописи Джотто – появление портрета, разработка техники рисунка охрой под темперу, попытка светотеневой моделировки формы, появление городского пейзажа (на примере фрески "Изгнание бесов из Ареццо") и т.д. Особенности цветового колорита фресковой живописи Джотто.

Тема 23. Искусство Раннего Возрождения.

Содержание учебного материала:

Искусство раннего Возрождения, хронологические рамки. Основные экономические, политические и социологические причины, определившие формирование и развитие живописи Раннего Возрождения. Развитие видов и жанров живописи в искусстве Раннего Возрождения. Основные задачи живописи Раннего Возрождения. Крупнейшие живописные школы периода Раннего итальянского Возрождения и их основные черты (флорентийская, венецианская, умбрийская, падуанская и др.)

Творчество Мазаччо как основоположника живописи Раннего Возрождения. Сочетание в его творчестве новых традиций живописи и старых, средневековых элементов ("Чудо со статиром", "Изгнание из рая"). Своеобразие художественного колорита Мазаччо, его крупнейшие работы.

Особенности творчества Пьерро дела Франчески, лирических характер его фресковой живописи. Разнообразие жанров в творчестве художника,

включение в творчество жанров портрета, библейского жанра, зачатков пейзажа. Колористическое своеобразие раннего и зрелого периодов, особая передача света в творчестве дела Франческа ("Прибытие царицы Савской к царю Соломону", "Воскрешение Христа", портрет урбинского герцога Федерико де Монтефельтро и его жены").

Творчество Андреа Мантеньи как реформатора итальянской живописи и одного из основоположников ренессансной изобразительной системы. Драматический характер и сложные ракурсы в живописи Мантеньи ("Мертвый Христос", "Моление о чаше", "Встреча Лодовико Гонзаго с Франческо Гонзаго"). Основные художественные, композиционные и колористические особенности творчества Мантеньи («Окно в рай»).

Творчество Боттичелли, его живописное новаторство, особенности творчества. Романтический характер живописи. Ранний и зрелый период творчества. Свообразие живописной манеры (на примере работ "Юдифь", "Рождение Венеры", "Весна"). Изменения манеры живописи в связи со сменой гуманистических идеалов в поздний период ("Покинутая", «Мистическое Рождество»).

Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Основные задачи и достижения скульптуры данного периода. Творчество Лоренцо Гиберти (двери Пизанского баптистерия). Донателло как родоначальник скульптуры Раннего Возрождения. Многообразие жанров в творчестве Донателло ("Давид", памятник кондотьеру Гаттамелате). Скульптура Андреа Вероккьо ("Давид", памятник кондотьеру Коллеоне).

Темы 24. Искусство Высокого Возрождения.

Содержание учебного материала:

Искусство Высокого Возрождения – "золотой век" итальянского искусства. Характеристика искусства Высокого Возрождения, воплощение в нем наиболее значительных идеалов эпохи, представлений о титанической, совершенной физически и духовно личности, совершенстве мира. Гуманистический характер живописи Высокого Возрождения.

Леонардо да Винчи – основоположник Высокого Возрождения. Основные этапы жизни и творчества Леонардо. Технические изобретения и научные открытия Леонардо да Винчи. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо, его представления о художественном произведении как синтезе научного познания и синтетического осмысления действительности. Творческий метод Леонардо, его основные открытия и новшества в изобразительном искусстве. Крупнейшие живописные и скульптурные произведения Леонардо да Винчи.

Микеланджело Буонаротти как величайший мастер флорентийско-римского Высокого Возрождения. Основные этапы жизни и творчества Микеланджело. Тесная связь его творчества с гуманистическими представлениями и общественными идеалами эпохи. Основные черты скульптурной манеры Микеланджело. Крупнейшие скульптурные произведения Микеланджело. Основные черты живописи Микеланджело. Крупнейшие живописные произ-

ведения. Нарастание в его поздних работах драматических и трагических интонаций.

Живопись Рафаэля, воплощение в нем наиболее гармоничных и ясных идеалов эпохи. Эволюция творчества Рафаэля. Монументальные росписи и станковая живопись художника. Формирование типа Мадонны. Сикстинская капелла как высшее достижение творчества Рафаэля. Портрет в живописи Рафаэля.

Тема 27. Искусство Северного Возрождения.

Содержание учебного материала:

Экономические, политические и социальные причины, повлиявшие на формирование периода Возрождения в странах Северной и Центральной Европы. Причины, обусловившие более позднее развитие возрождения европейских стран по сравнению с Италией. Крупнейшие особенности общей художественной культуры европейских стран эпохи Возрождения.

Основные черты и характерные особенности живописи северного Возрождения. Зарождение художественной культуры Возрождения в Нидерландах. Политические, экономические и социальные причины, обусловившие своеобразие нидерландской живописи эпохи Возрождения.

Творчество Я. и Г. Ван Эйков как родоначальников живописи нидерландского Возрождения. Основные особенности творческого метода на примере композиции Гентского алтаря. Появление новой жанровой тематики в творчестве Я. Ван Эйка (портреты, портреты с библейскими персонажами и т.д.) на примере произведений "Мадонна канцлера Роллена", "Портрет четы Арнольфини" и др. Основные достижения творчества Я. Ван Эйка, как родоначальника живописи Северного Возрождения (совершенствование техники масляного письма и т.д.)

Своеобразие живописи Босха. Основные периоды, жанры и роды живописи в его творчестве. Особенности композиционного и цветового построения полотен на примере алтарных композиций, "Сада наслаждений", "Воза сена", "Осмеяния Христа", "Рая", "Похвалы глупости" и других полотен. Творчество Босха как завершающий этап живописи XV века.

Творчество П. Брейгеля как крупнейшего художника периода XVI века в нидерландской живописи. Основные отличительные особенности композиционного и живописного метода его творчества. Многообразие жанров в творчестве Брейгеля. Философские композиции (на примере полотен "Пляска под виселицей", "Триумф смерти", "Битва карнавала и поста", "Страна лентяев", "Падение Икара", "Слепые"). Пейзаж в творчестве Брейгеля (на примере полотен "Сумрачный день", "Жатва"). Появление первого зимнего пейзажа в живописи – "Охотники на снегу".

Своеобразие живописи Нидерландов эпохи Возрождения.

Искусство Возрождения в Германии. Своеобразие политических и социальных отношений в Германии XV века, оказавших влияние на формирование и развитие германского Возрождения.

Творчество Дюрера как родоначальника германского Возрождения. Краткая биографическая справка. Первые опыты Дюрера в живописи и графике. Влияние венецианских художников на формирование творческого метода Дюрера. Эволюция живописной манеры Дюрера на примере серии автопортретов. Новаторство живописи Дюрера. Соединение в его творчестве научного подхода к изучению натуры с живым наблюдением и передачей объектов. Анатомические работы Дюрера. Ботанические зарисовки.

Графическое наследие Дюрера. Первые графические опыты. Карандашный рисунок и печатная гравюра в творчестве Дюрера. Философичность графических произведений (на примере графических листов "Всадник и смерть", "Меланхолия", иллюстраций к "Апокалипсису"). Эволюция графической манеры Дюрера.

Значение творчества Дюрера для мирового художественного искусства.

Основные особенности творчества Г. Гольбейна. Влияние круга гуманистов эпохи германского Возрождения на творчество художника. Особенности живописи Гольбейна на примере серии портретов. Графические работы художника.

Испанское Возрождение конца XVI века. Политические и социальные особенности, определившие позднее вступление Испании в эпоху Возрождения. Сильная власть католической церкви и приверженность поздним формам романского искусства как сдерживающий фактор развития испанской художественной культуры.

Стиль платереск как основа испанской архитектуры. Основные тектонические, архитектурные и художественные принципы платереска. Крупнейшие памятники данного стиля в архитектуре Испании.

Творчество Эль Греко – родоначальника искусства испанского Возрождения. Живописная манера ранних произведений Эль Греко, влияние венецианских художников Позднего Возрождения на его художественный колорит.

Религиозно-мистический характер зрелой живописи Эль Греко. Основные композиционные, колористические и тематические особенности его произведений (на примере полотен "Апостолы Петр и Павел", "Лаокоон", "Кающаяся Мария Магдалина"). Особенности пейзажной живописи Эль Греко на примере пейзажа "Вид Толедо". Портретная живопись Эль Греко.

Раздел 5. Искусство Нового времени.

Тема 28. Искусство Италии XVII века.

Содержание учебного материала:

Политическая, экономическая и социальная обстановка в странах Европы XVII века как новый этап исторического и культурного развития. Италия как главный центр формирования основных направлений искусства XVII века. Определение стиля барокко, возникновение термина.

Особенности стиля барокко в архитектуре. Появление новой градостроительной системы в архитектуре Италии XVII века. Распространение го-

родских и дворцово-парковые ансамблей (площадь св. Петра в Риме и др.). Особенности градостроительной системы барокко. Фонтаны как основной элемент украшения барочных площадей. Основные черты художественной программы барокко в архитектуре. Взаимодействие живописных и скульптурных произведений с архитектурным пространством как крупнейшая особенность архитектуры барокко.

Творчество Бернини как основного представителя итальянского барокко. Архитектурный ансамбль площади и собора святого Петра в Риме. Парадная лестница в Ватикане как пример типичной постройки стиля барокко.

Художественная программа барокко в скульптуре. Особенности барочной скульптуры на примере скульптурных работ Бернини ("Экстаз святой Терезы", "Апполон и Дафна").

Основные отличительные черты живописи барокко. Творчество братьев Карраччи как крупнейших представителей живописи итальянского барокко. Монументальная и станковая живопись, открытие живописной академии.

Караваджо как реформатор европейской живописи и основоположник реализма. Краткая биографическая справка. Основные характерные черты композиционного и цветового построения работ Караваджо. Караваджийская светотень. Монументальная и станковая живопись Караваджо. Многообразие жанров в его творчестве (на примере полотен "Вакх", "Лютнист", "Призвание апостола Матфея", "Обращение св. Марка" и др.). Соединение в его творчестве реалистичных и барочных черт.

Тема 29. Искусство Фландрии XVII века.

Содержание учебного материала:

Особенности живописи Фландрии, связанные с политическим положением страны. Складывание варианта фламандского барокко. Соединение в живописи Фландрии барочных и реалистических черт.

Рубенс как крупнейший живописец фламандского барокко. Краткая биографическая справка. Основные этапы творчества Рубенса. Специфика изобразительного языка Рубенса. Основные композиционные и живописные особенности произведений Рубенса. Рубенсовский колорит. Жизнеутверждающий пафос произведений Рубенса на примере мифологического жанре в его творчестве (полотна "Союз Земли и Воды", "Вакх", "Персей и Андромеда", "Суд Париса", "Похищение дочерей Левкиппа" и др.).

Портретный жанр в живописи Рубенса на примере полотен "Автопортрет с Изабеллой Брант", "Елена Фоурмен с детьми", "Шубка". Библейский жанр ("Воздвижение креста" и др.)

Основные художественные особенности творчества А. Ван Дейка. Преобладание портретного жанра на примере серии портретов Карла X и английских аристократов. Колористические и композиционные особенности живописи Ван Дейка. Отличительные особенности его живописной манеры. Мифологический и библейский жанры ("Св. Мартин и нищий", "Рождество", "Поклонение волхвов", "Пьяный Селен").

Бытовой жанр в творчестве Я. Йорданса ("Праздник бобового короля"). Своеобразие его художественной манеры и трактовки мифологического жанра ("Сатир в гостях у крестьянина").

Фламандский натюрморт, его основные композиционные, колористические и тематические особенности. Творчество Ф. Снейдерса.

Тема 30. Искусство Голландии XVII века.

Содержание учебного материала:

Политическая, экономическая и социальная обстановка в Голландии XVII века как влияющая на особенности развития изобразительного искусства данной страны. Основные достижения и характерные черты голландской живописи. Специфика голландской живописи, обращение к темам современной действительности, темам повседневной жизни. Развитие масляной живописи. Появление и развитие новых жанров изобразительного искусства.

Творчество Ф. Хальса как родоначальника голландской живописи и формирование голландской национальной живописной школы. Основные колористические и композиционные особенности Хальса. Групповые и психологические портреты художника. Новаторство Хальса в голландской живописи.

Специфика голландского пейзажа. Появление и развитие двух основных направлений голландского пейзажа на примере творчества Я. ван Рейсдаля и "малых голландцев". Композиционные, тематические и колористические особенности данных направлений пейзажа и творчества крупнейших мастеров обеих форм (на примере полотен "Лесное болото", "Берег моря", "Пейзаж с мельницей", "Улочка" и др.).

Особенности голландского натюрморта. Периоды развития голландского натюрморта. Основные отличия композиционной, тематической и колористической схемы на примере творчества У. Хеды ("Завтрак с ежевичным пирогом", "Натюрморт с кубком и др.).

Мастера бытового жанра Вермер Дельфтский, Стен, Терборх. Основные особенности творческого метода, крупнейшие полотна.

Творчество Рембрандта как крупнейшего представителя живописи Голландии XVII века. Многообразие жанров в творчестве художника. Краткая биографическая справка. Первые живописные работы ("Урок анатомии доктора Тульпа" и др.). Особенности композиционной и колористической манеры художника. Драматический характер полотен. Рембрантовская светотень. Библейский жанр в творчестве Рембрандта, ("Версавия", Святое семейство", "Блудный сын" и др.). Мифологический жанр в творчестве Рембрандта ("Даная", "Флора" и др.). Портретная тематика (серия автопортретов, "Портрет старухи", "Портрет старика в красном"). Бытовой жанр ("Ночной дозор", "Женщина, примеряющая серьги" и др.). Заключительный этап творчества Рембрандта.

Значение творчества Рембрандта в мировой художественной культуре.

Тема 32. Искусство Франции XVII века.

Содержание учебного материала:

Основные особенности политического, экономического и социального развития Франции XVII века, формирующие особенности художественной культуры. Влияние абсолютизма на художественную культуру.

Формирование стиля "живопись реального мира" в искусстве Франции XVII века. Основные особенности художественного стиля, его художественная программа.

Творчество Л. Ленена как крупнейшего художника направления "живописцы реального мира". Бытовой жанр как ведущий в творчестве Ленена. Композиционные и колористические особенности его живописи. Живописная манера и техника художника (на примере его полотен "Посещение бабушки", "Семейство молочницы").

Основные особенности творчества Ж. де Латура. Караваджистская манера живописи. Крупнейшие композиционные и колористические особенности его живописного метода (на примере полотен "Рождество", "Видение ангела св. Иосифу", "Св. Иосиф – плотник" и др.).

Политические, экономические и социальные особенности Франции XVII века, определившие появление классицизма. Основные гуманистические идеалы эпохи и их выражение в доктрине классицизма. Обращение к идеалам античности как ведущая черта стиля. Основные особенности художественной программы классицизма. Композиционные, колористические и тематические основы данного направления.

Творчество Н. Пуссена как родоначальника живописи классицизма. Краткая биографическая справка. Ранние этапы творчества Пуссена, влияние, оказанное на него венецианскими художниками эпохи Возрождения.

Появление и развитие художественной доктрины классицизма. Классицизм в творчестве Пуссена. Мифологический и библейский жанры его живописи на примере таких полотен, как "Танкред и Эрминия", "Аркадские пастухи", "Смерть Германика", "Вакханалия", "Царство Флоры" и др.). Появление и развитие жанра классического пейзажа в творчестве Пуссена. Основные особенности и каноны классического пейзажа. "Пейзаж с Полифеиом", "Зима" и др. как крупнейшие классические пейзажи в творчестве Пуссена.

Значение живописи Пуссена для мировой художественной культуры.

Творчество К. Лоррена как крупнейшего представителя классического пейзажа в живописи Франции XVII века. Основные композиционные и тематические особенности его работ на примере таких пейзажей, как "Байский залив", "Отплытие царицы Савской и царю Соломону" и др.

Роль классицизма в мировом художественном творчестве.

Скульптура и архитектура Франции XVII века.

Политические и экономические особенности, определившие развитие стиля классицизм во французской архитектуре XVII века.

Основные принципы градостроительства в архитектуре Франции XVII века. Трехлучевая система планировки. Появление масштабных архитектурных ансамблей. Изменения характера жилого строительства (эволюция сред-

невекового замка). Появление и развитие парковой архитектуры. Два типа парков. Французский парк и его основные особенности.

Появление и развитие стиля классицизм в архитектуре Франции XVII века. Определение стиля классицизм в архитектуре. Опора на архитектуру античности и Высокого Возрождения как крупнейшие принципы архитектуры классицизма. Основные конструктивные и архитектурные особенности архитектурного стиля, основные принципы его художественного оформления (симметричность архитектурной планировки, высокий рустованный цокольный этаж, введение парных полуколонн и колонн, симметричность выступающих фронтонов и т.д.).

Основные особенности творчества С. Бросса (Люксембургский дворец) и Ж. Лемерсье (Павильон часов) как ведущих архитекторов первой половины XVII века.

Л. Лево (Во ле Виконт, восточный фасад Лувра), Ф. Монсар (Мезон Лаффит), А. Монсар (комплекс Дома инвалидов) как крупнейшие представители классицизма в архитектуре Франции XVII века.

Формирование дворцового комплекса Версаля. Его архитектурные, художественные и планировочные особенности.

Новаторство архитектуры стиля классицизма и его влияние на архитектуру других стран.

Основные особенности французской скульптуры XVII века. Синтез стилей классицизма и барокко во французской скульптуре. Творчество Ф. Жирардона, П. Пюже и А. Кузевокса как крупнейших представителей скульптуры.

Тема 33. Искусство Франции XVIII века.

Содержание учебного материала:

Особенности исторического, экономического и социального развития Франции XVIII века. Политическая и социальная нестабильность Франции, кризис абсолютизма. Французская буржуазная революция конца века. Влияние перечисленных событий на развитие изобразительного искусства Франции.

Периодизация развития искусства Франции XVIII века. Сосуществование различных стилей во французском искусстве. Определение и художественные особенности стиля рококо. Условия его возникновения. Рококо как новый камерно-интимный стиль придворного искусства. Влияние стиля рококо на архитектуру, оформление интерьеров, появление новых типов зданий.

Появление новых жанров в живописи рококо (галантные празднества, пасторали, костюмированный и мифологизированный портрет). Основные особенности колористической и композиционной схемы рококо. Идеиное содержание стиля.

Ватто как родоначальник стиля рококо. Ранний период живописи. Реалистичность цветовой гаммы в портретном творчестве Ватто (на примере полотен "Савояр с сурком", "Жиль"). "Галантные празднества" и сцены воен-

ных бивуаков в живописи Ватто (на примере полотен "Гамма любви", "Капризница", "Общество в парке", "Отплытие на остров Киферу"). Элементы бытового жанра в его творчестве ("Вывеска лавки Жерсена").

Творчество Буше как крупнейшего представителя рокайльной живописи. Ведущие композиционные, тематические и колористические особенности его живописи на примере полотен "Пастораль", "Туалет Венеры", "Юпитер и Каллисто". Особенности пейзажной живописи в творчестве Буше (на примере полотен "Пейзаж с мельницей" и др.).

Живопись Фрагонара как завершающий этап стиля рококо. Реалистичность цветовой гаммы, своеобразие тематической трактовки как основные черты его творчества (на примере полотен "Поцелуй украдкой", "Счастливые возможности качелей").

Политические и экономические условия, определившие формирование и развитие реализма. Укрепление третьего сословия. Тяготение в искусстве к камерным формам, бытовой тематике.

Творчество Ж.-Б. Шардена как крупнейшего представителя французского реализма XVIII века. Натюрморт как ведущий жанр в творчестве Шардена. Основные художественные достижения Шардена (система рефлексов, реалистическая трактовка изображаемого и т.д.). Основные композиционные и колористические особенности живописи Шардена (на примере натюрмортов "Медный бак", "Натюрморт с зайцем", "Натюрморт с атрибутами искусства" и др.). Живописная манера Шардена. Бытовой жанр в творчестве художника на примере произведений "Молитва перед обедом", "Маленькая учительница", "Прачка" и др.

Психологизм портретов М.-К. де Ла Тура. Краткая биографическая справка. Основные особенности композиционного и колористического строя портретов. Свообразие трактовки натуры. Введение в живопись пастели как достижение творческого метода художника.

Влияние французского реализма XVIII века на живопись последующих эпох.

Тема 36. Классицизм в живописи Франции XIX века.

Содержание учебного материала:

Социальная, экономическая и политическая обстановка во Франции XIX века и ее влияние на формирование нового стиля живописи – революционный классицизм.

Основные гуманистические идеалы эпохи и их выражение в доктрине классицизма. Обращение к идеалам античности как ведущая черта стиля. Основные особенности художественной программы революционного классицизма. Композиционные, колористические и тематические основы данного направления. Отличия революционного классицизма от художественной программы раннего классицизма. Творчество Ж.-Л. Давида как родоначальника революционного классицизма в живописи Франции. Краткие биографические данные художника, основные особенности этапов творчества, крупнейшие работы.

Формирование и развитие позднего классицизма, его художественная программа, основные тематические, колористические и идейные особенности. Стиль «ампир» в архитектуре. Его декоративные особенности. Ж.-Д. Энгр как крупнейший представитель позднего классицизма в искусстве Франции XIX века. Краткие биографические сведения, основные особенности творческого метода, анализ крупнейших произведений.

Тема 37. Романтизм в живописи Франции XIX века.

Содержание учебного материала:

Условия формирования и развития стиля романтизм в живописи. Основные особенности художественной программы романтизма во французской живописи. Тематические, колористические и композиционные особенности романтизма. Эстетическая доктрина романтизма. Основные черты живописи романтизма в крупнейших жанрах живописи. Новаторство романтической живописи. Творчество Т. Жерико как родоначальника стиля. Краткие биографические данные. Основные особенности творческого метода Жерико, анализ крупнейших произведений художника. «Плот «Медузы» как крупнейшая работа мастера. Серия портретов душевнобольных. Новаторство Т. Жерико.

Творчество Э. Делакруа как вершина развития живописи романтизма в искусстве Франции. Краткая биографическая справка, основные художественные особенности творческого метода. Краткая характеристика различных этапов творчества и основных тематических серий. Анализ крупнейших произведений художника. Новаторство Э. Делакруа.

Тема 38. Реализм в живописи Франции XIX века.

Содержание учебного материала:

Социальные и политические условия, сложившиеся во Франции в XIX веке, способствующие формированию и развитию стиля реализм во французском искусстве.

Определение реализма. Художественная программа реализма 19 века и основные живописные особенности. Формирование реализма в искусстве Франции 19 века на примере творчеств Г. Курбе. Краткая биографическая справка и основные этапы творчества художника. Социально-бытовая тематика Курбе на примере работ "Похороны в Орнане", "Ателье художника", "Дробовщики камня", "Деревенская любовь". Романтическое направление в живописи Курбе на примере "Автопортрет с черной собакой", "Раненый". Краткий анализ живописной манеры и колористических особенностей художника. "Встреча", "Купальщицы", "Натюрморт", "Хижина в горах" - как примеры пейзажного и натюрмортного жанров в творчестве Курбе.

Развитие реалистического направления живописи Франции 19 века в творчестве Ф. Милле. Становление манеры художника. Анализ живописных, стилистических и колористических особенностей живописи Милле на примере полотен "Сборщики хвороста", "Сборщицы колосьев". Крестьянская

тематика живописи художника на примере работ "Сеятель", "Человек с мотыгой", "Анжлюс".

О. Домье – как родоначальник европейской политической карикатуры. Краткая биографическая справка. Основные особенности творческого метода и графической манеры художника на примере карикатуры "Гарганюа". Политические карикатуры Домье на примере работ "Законодательное древо", "Опустите занавес, фарс сыгран", "Улица Транс-Нонен". Бытовая карикатура художника на примере серий "Супружеские нравы", "Парижские типы" и т. д. Живописные работы О. Домье. Краткая характеристика живописной манеры художника на примере работ "Прачка", "Вагон 3 класса" и др.

Тема 39. Европейский пейзаж XIX века.

Содержание учебного материала:

Основные особенности и направления английской пейзажной живописи. Художественная программа реалистического направления английского пейзажа. Дж. Констебль как крупнейший представитель направления. Краткая биографическая справка. Основные особенности композиции и живописной манеры на примере анализа работ художника. Достижения живописи Дж. Констебля. Художественная программа романтического направления английского пейзажа. У. Тернер, как один из родоначальников направления. Краткая биографическая справка. Основные достижения живописи, творческого метода на примере основных живописных работ художника. Колористические и тематические особенности живописи.

Краткая характеристика художественных особенностей реализма в пейзажной живописи. Французский пейзаж барбизонской школы живописи. Зарождение направления, его основные черты и художественные особенности. Крупнейшие живописные достижения барбизонской школы живописи.

Т. Руссо, как крупнейший представитель барбизонской школы живописи. Краткая биографическая справка. Основные особенности живописи. Анализ крупнейших работ художника. Особенности тематики и художественного метода Ж. Дюпре. Примеры работ художника.

Основные особенности творческого метода Диаза де ла Пенья. Особенности композиции и живописного колорита на примере крупнейших работ художника.

Ш. Добиньи, как один из крупнейших представителей барбизонского пейзажа. Основные художественные и колористические особенности творческого метода художника.

К. Коро, как представитель французского пейзажа 19 века. Первые пейзажные работы. Венецианский пейзаж. Классические элементы в пейзажной живописи Коро. Реализм пейзажей Коро зрелого периода. Особенности композиции и живописной манеры художника. Использование валеров и сдержанной цветовой гаммы. Анализ крупнейших работ К. Коро.

Тема 40. Искусство России 1 половины XVIII в.

Содержание учебного материала:

Изменения в экономической, политической, культурной жизни России 1 половины XVIII в. Основные черты русского искусства названного периода ("спрессованность" развития, более мирской характер художественной культуры).

Появление новых черт в русской архитектуре 1 половины XVIII в. (появление чертежа и макета, появление новых архитектурных форм и типов зданий и т.д.). Типовые проекты жилых зданий в русской архитектуре 1 половины XVIII в. Формирование нового типа русской усадьбы, дворцово-паркового комплекса. Основные стили в русской архитектуре 1 половины XVIII в. Формирование и развитие петровского барокко.

Закладка и строительство Петербурга. Основные особенности градостроительства и планировки улиц. Крупнейшие архитекторы Петербурга. Творчество Д. Трезини. Основные стилистические особенности и крупнейшие архитектурные постройки мастера.

Творчество И.К. Коробова, П.М. Еропкина и М.Г. Земцова как крупнейших русских архитекторов 1 половины – середины XVIII в. Основные особенности и крупнейшие памятники архитектуры.

Основные особенности русской живописи 1 половины XVIII в. Появление новых жанров и тем. Возникновение и особенности русского живописного портрета в 1 половине XVIII в. Основной стиль в портретной живописи.

И Н. Никитин как один из крупнейших представителей русской портретной живописи. Краткая биографическая справка. Анализ основных особенностей живописи на примере крупнейших работ (портрет графа Строганова, серия портретов Петра I, портреты Головкина и др.).

Основные особенности творчества А. М. Матвеева. Краткая биографическая справка. Монументальная живопись Матвеева. Основные особенности портретной живописи на примере крупнейших работ "Автопортрет с женой", "Портрет Голицыной".

Творчество А. П. Антропова как одного из ведущих русских живописцев первой половины XVIII века. Основные черты художественной манеры на примере крупнейших работ мастера. Колористические, композиционные и образные особенности портретов Антропова. Соединение в творчестве мастера старых и новых черт живописи.

Основные особенности творчества И.П. Аргунова как крупнейшего представителя русской портретной живописи первой половины XVIII века. Основные черты художественной манеры. Колористические и стилистические особенности портретов. Изменение манеры художника в зависимости от предмета изображения (на примере парадных и камерных портретов мастера). Появление в творчестве Аргунова портретов крестьян (на примере портрета "Крестьянка в кокошнике").

Значение русской портретной живописи первой половины XVIII века в развитии русского портрета.

Тема 41. Барокко в русской архитектуре и скульптуре сер. XVIII века.

Содержание учебного материала:

Основные особенности русской скульптуры XVIII века. Появление в России скульптуры светского характера и круглой скульптуры в первой половине XVIII века в связи с правлением Петра I. Барочный характер русской скульптуры середины XVIII века. Основные черты скульптуры русского барокко. Творчество Б.-К. Растрелли как крупнейшего представителя русской скульптуры первой половины XVIII века. Анализ основных особенностей творческой манеры автора на примере крупнейших работ (бюст Петра I, Анна Иоановна с арапчонком).

Стиль барокко в русской архитектуре середины XVIII в, его специфические черты. Ф.- Б. Растрелли как крупнейший русский архитектор середины XVIII в. Основные черты творчества. Анализ крупнейших памятников архитектуры Растрелли на примере Екатерининского дворца, Петергофского архитектурного комплекса, Зимнего дворца, комплекса Смольного монастыря.

Тема 42. Русское искусство 2 половины XVIII в.

Содержание учебного материала:

Политические, экономические и социальные условия России второй половины XVIII века, повлиявшие на развитие искусства. Основание Академии художеств и ее приоритетная роль в русской художественной культуре.

Основные черты русской архитектуры второй половины XVIII века. Формирование и развитие русского классицизма. Основные черты данного направления в архитектуре. Этапы развития русского архитектурного классицизма, их основные черты. Формирование других направлений в русской архитектуре второй половины XVIII века ("шинуазри" и "тюркери").

Творчество А.Ф. Кокоринова, Ж.Б. Валлен-Деламота как крупнейших представителей раннего классицизма в России (на примере здания Академии художеств и Малого Эрмитажа).

В. И. Баженов и М.Ф. Казаков как крупнейшие мастера русского классицизма в архитектуре второй половины XVIII века. Основные черты творчества, стилистические особенности работ. Основные черты русского классицизма данного периода. Анализ крупнейших построек архитекторов (Кремлевского дворца, ансамбля в Царицыне, дома Пашкова, Михайловского замка Баженова, здание Сената, Колонный зал Благородного собрания, здание Голицынской больницы Казакова).

Основные особенности творчества И.Е. Старова. Характерные черты классицизма в творчестве мастера. Анализ крупнейших работ (на примере Таврического дворца, Троицкого собора Александро-Невской лавры).

Основные особенности русской архитектуры конца XVIII века на примере творчества Д. Кваренги и Ч. Камерона. Анализ крупнейших архитектурных построек.

Формирование и развитие русского классицизма в живописи 2 половины XVIII в. Основные черты живописи русского классицизма. Классицизм в историческом жанре русской живописи 2 половины XVIII в. Творчество А. П. Лосенко. Краткая биографическая справка. Основные особенности твор-

чества на примере анализа крупнейших работ "Владимир и Рогнеда", "Прощание Гектора с Андромахой". Портретный жанр в творчестве Лосенко (портрет актера Волкова).

Новый этап в развитии русской исторической живописи. Изменение тематики произведений (Г.И. Угрюмов).

Формирование и развитие жанра пейзажа в русской живописи 2 половины XVIII в. Истоки русской пейзажной живописи. Основные черты классического пейзажа. С.Ф. Щедрин как один из родоначальников русской пейзажной живописи. Основные черты творчества на примере анализа крупнейших работ. Композиционные, стилистические и образные особенности пейзажной живописи С. Щедрина.

Ф. Алексеев как родоначальник русского городского пейзажа. Краткая биографическая справка. Основные стилистические, композиционные, образные и колористические особенности творчества художника на примере анализа крупнейших работ. Жанровость зрелых пейзажей Алексеева.

Значение русской пейзажной живописи 2 половины XVIII в. в формировании школы русского пейзажа.

Основные особенности развития русского портрета в живописи 2 половины XVIII в. Крупнейшие этапы в развитии русской пейзажной живописи названного периода и их характеристика. Эволюция русского живописного портрета.

Творчество Ф.С. Рокотова как крупнейшего портретиста 2 половины XVIII в. Краткая биографическая справка. Основные особенности живописи художника. Преобладание камерных портретов, формирование нового эстетического идеала, стремление передать психологическую характеристику образа модели. Композиционный строй полотен Рокотова, тонкость цветовой нюансировки. Особенности манеры письма Рокотова. Анализ крупнейших произведений (портрет Сумарокова, Струйской, Новосильцовой и др.).

Творчество Д.Г. Левицкого как наиболее характерный портретист 2 половины XVIII в. Краткая биографическая справка. Сочетание разнообразных жанров портрета в творчестве художника. Основные особенности парадного портрета Левицкого на примере анализа крупнейших работ (портрет Кокорина, Демидова и др.) Композиционные, колористические и стилистические особенности парадного портрета. Камерный портрет в творчестве Левицкого на примере серии портретов "смолянок". Композиционные, колористические и стилистические особенности камерного портрета на примере анализа крупнейших работ. Классицизм в творчестве Левицкого на примере портрета "Екатерина II – законодательница".

Основные особенности творчества В.Л. Боровиковского. Краткая биографическая справка. Формирование сентиментализма в живописи мастера. Основные черты сентиментализма в русском живописном портрете. Стилистические, композиционные и колористические особенности женских портретов в творчестве Боровиковского на примере крупнейших работ (портреты Арсеньевой, Лопухиной и др.). Парадный мужской портрет в творчестве мастера.

Значение русской портретной живописи 2 половины XVIII в. в мировой художественной культуре.

Расцвет русской скульптуры второй половины XVIII века. Основные общие черты русской скульптуры названного периода. Творчество Ф. И. Шубина как одного из крупнейших скульпторов второй половины XVIII века. Краткая биографическая справка. Основные черты творческого метода. Соединение классических и барочных черт в скульптурной манере мастера. Основные формы и материалы скульптурных работ Шубина. Анализ крупнейших произведений. Рельеф в творчестве Шубина (на примере портретов для Чесменского дворца).

Творчество Э.-М. Фальконе на примере памятника Петру I.

Формирование и развитие классицизма в русской скульптуре второй половины XVIII века. Основные черты русского классицизма в скульптуре. Творчество М.И. Козловского как родоначальника русского скульптурного классицизма. Краткая биографическая справка. Анализ творческой манеры художника на примере крупнейших работ ("Самсон, разрывающий пасть льва", "Бдение Александра Македонского", "Поликрат", "Геркулес на коне", памятник Суворову). Разнообразие жанров и родов скульптуры в творчестве Козловского.

Тема 43. Русское искусство 1 половины XIX в.

Содержание учебного материала:

Экономические, политические и социальные особенности России 1 половины XIX в., повлиявшие на формирование и развитие художественной культуры. Общая характеристика русской архитектуры 1 половины XIX в. Высокая гражданственность зданий названного периода.

Градостроительный характер архитектуры 1 трети XIX в. Общие особенности зрелой формы русского классицизма в архитектуре. Планировка основных дворцовых ансамблей Петербурга. Характер использования ордера в данный период архитектуры.

А. Н. Воронихин как крупнейший русский архитектор названного периода. Краткая биографическая справка. Основные особенности творчества архитектора на примере анализа крупнейших построек. Формирование нового типа русского храма на примере Казанского собора. Классический характер здания Горного института.

Основные особенности творчества Тома да Томона на примере анализа крупнейших построек мастера.

А. Д. Захаров как один из создателей крупнейших ансамблей Петербурга. Краткая биографическая справка. Основные особенности творчества мастера на примере анализа архитектурных и пластических особенностей комплекса Адмиралтейства.

К. И. Росси как ведущий русский архитектор 1 трети XIX в. Краткая биографическая справка. Архитектурный гений Росси. Решение крупнейших градостроительных задач. Ансамблевый характер творчества Росси. Анализ крупнейших работ мастера.

В. П. Стасов как наиболее последовательный архитектор позднего классицизма. Основные особенности творчества мастера на примере анализа крупнейших работ (казармы Павловского полка, триумфальные арки и т.д.)

Исаакиевский собор О. Монферрана.

Формирование нового архитектурного облика Москвы. Развитие русского ампира. Творчество О. И. Бове, Д. И. Жилярди и А. Г. Григорьева.

Общая характеристика русской живописи 1 половины XIX в. Появление новых тем и стилей. Изменение характера русской живописи.

Развитие классицизма в русской академической живописи 1 половины XIX в. Деятельность Академии художеств в названный период. Исторический жанр в академической живописи.

Русская историческая живопись 30 – 40-х гг. Соединение классических и романтических черт живописи в творчестве К.П. Брюллова. Краткая биографическая справка. Формирование пленэрной живописи в творчестве Брюллова на примере работы "Итальянский полдень". Связь классической стилистики с чертами романтизма в картине "Последний день Помпеи". Эволюция портретной живописи в творчестве Брюллова на примере портретов 30 – 40-х гг.

Этические принципы живописи А. Иванова. Краткая биографическая справка. Основные особенности творческого метода художника на примере анализа крупнейшей работы "Явление Христа народу". Пейзаж в творчестве Иванова.

Основные особенности русской пейзажной живописи 1 половины XIX в. на примере творчества Сильв. Щедрина. Соединение в работах мастера классических и романтических традиций. Развитие в творчестве Щедрина пленэрной живописи. Анализ крупнейших работ художника.

Сложение и развитие романтизма в русской живописи 1 половины XIX в. основные особенности художественной программы живописи романтизма. Проявление романтизма в русской портретной живописи. Общие черты русского портрета названного периода. Творчество О. А. Кипренского как крупнейшего русского портретиста 1 половины XIX в. Краткая биографическая справка. Ранние работы Кипренского. Сложение романтического стиля в портретах мастера на примере работ портрет Е.В. Давыдова, Д.Н. Хвостовой, Авдулиной, портрет мальчика Челищева, портрет Пушкина.

Эволюция портретного жанра в творчестве В. А. Тропинина. Краткая биографическая справка. Формирование собственного стиля изображения. Колористические, стилистические и композиционные особенности портретов художника на примере анализа крупнейших работ художника (портрет сына Арсения, автопортрет, портрет Пушкина и др). Особый тип портрета-картины в творчестве Тропинина на примере работ "Кружевница", "Пряха" и др.

Формирование и развитие бытового жанра в русской живописи 1 половины XIX в. Основные особенности русского бытового жанра названного периода. Творчество А.Г. Венецианова как родоначальника бытового жанра. Краткая биографическая справка. Крестьянская тематика в творчестве Вене-

цианова. Основные особенности творческого метода мастера. Композиционные, стилистические, колористические особенности его работ. Соединение в творчестве Венецианова сентименталистических, романтических и реалистических черт живописи.

Венецианов – педагог. Основные черты педагогической системы Венецианова. Анализ крупнейших работ учеников Венецианова на примере творчества Г. В. Сороки, А.В. Тыранова.

Творчество П.А. Федотова как родоначальника русского критического реализма. Краткая биографическая справка. Основные особенности графики Федотова. Сложение на примере графических серий мастера сатирического характера творчества. Бытовая живопись Федотова. Основные стилистические, композиционные и колористические особенности творчества мастера на примере анализа крупнейших работ "Сватовство майора", "Завтрак аристократа", "Свежий кавалер", "Анкор, еще анкор", "Вдовушка" и др.

Основные особенности развития русской скульптуры 1 половины XIX в. Тесная связь архитектуры и скульптуры. Развитие русской монументальной и мемориальной скульптуры. Новый эстетический и этический идеал в русской скульптуре, появление новых тем, материалов и технологий. Усложнение характера русского монументального рельефа.

Творчество И.П. Мартоса как одного из крупнейших русских скульпторов к. XVIII – XIX вв. Эволюция мемориальной скульптуры в творчестве Мартоса. Основные художественные особенности скульптурных надгробий к. XVIII – XIX вв. на примере надгробий Е. Куракиной, М. Собакиной, Е. Гагариной. Памятник Минину и Пожарскому как основная работа мастера. Стилистические, художественные и композиционные особенности монумента. Рельеф в творчестве Мартоса на примере рельефа для Казанского собора.

С.С. Пименов и В.И. Демут-Малиновского как крупнейших мастеров монументальной скульптуры. Органический синтез скульптуры и архитектуры в творчестве мастеров. Классический характер работ скульпторов. Анализ крупнейших произведений С.С. Пименова и В.И. Демут-Малиновского.

Творчество Б.И. Орловского как один из последних примеров синтеза архитектуры и скульптуры. Основные черты творческой манеры скульптора на примере анализа художественных и композиционных особенностей памятников Барклаю де Толли и М. Кутузову.

Развитие классицизма в русской медальной скульптуре на примере творчества Ф. Толстого. Анализ композиционных, стилистических и художественных особенностей манеры мастера на примере работ рельефов-медальонов, посвященных войне 1812 г.

Демократический характер русской скульптуры 30 – 40-х гг. на примере творчества Н.С. Пименова и А.В. Логинова.

П.К. Клодт как один из последних крупнейших русских монументалистов 1 половины XIX в. Основные особенности творчества на примере анализа крупнейших работ - памятника Николаю I, И.А. Крылову, скульптурных групп коней для Нарвских Триумфальных ворот и "Укротителей коней" для Аничкова моста.

Тема 44. Русское искусство 2 половины XIX века.

Содержание учебного материала:

Экономические, политические и социальные особенности России 2 половины XIX века, определившие специфику художественной культуры. Появление новых типов зданий и новых материалов и конструкций в названный период. Изменение основных задач архитектуры 2 половины XIX века, появление и основные особенности нового типа зданий – доходных домов. Условия формирования нового стилевого направления русской архитектуры – эклектики. Основные особенности стиля, художественная программа, построенная на копировании мотивов и закономерностей архитектурных стилей прошлых эпох. Этапы развития русского эклектизма (историзма) и основные черты каждого из периодов. А. Брюллов, А. Штакеншнейдер, В. Шретер и К. Тон как крупнейшие архитекторы стиля эклектики. Основные особенности творчества, крупнейшие постройки архитекторов.

Формирование и развитие "русского стиля" в архитектуре 2 половины XIX века. Основные архитектурные, стилистические и декорационные особенности названного стиля. Крупнейшие постройки "русского стиля".

Кризис монументальной русской скульптуры 2 половины XIX в. Основные стилистические черты и особенности скульптуры названного периода. Крупнейшие характерные черты монументальной архитектуры (преобладание дробных форм и излишней патетичности или камерность образа).

Основные особенности творчества М.О. Микешина. Краткая биографическая справка. Анализ творческого метода на примере крупнейших памятников мастера ("Тысячелетию России", Екатерины II).

Творчество А.М. Опекушина как одного из крупнейших русских монументалистов 2 половины XIX в. Основные особенности творческого метода мастера на примере анализа крупнейших работ (памятник Пушкину, Лермонтову, статуя Петра I).

М.М. Антакольский как крупнейший русский станковый скульптор 2 половины XIX в. Краткая биографическая справка. Основные особенности творчества на примере анализа произведений мастера ("Иван Грозный", "Петр I", "Умиравший Сократ", "Мефистофель", "Ермак" и др.). Монументальность образов в творчестве Антакольского.

Е.А. Лансере и А.Л. Обер как крупнейшие скульпторы-анималисты 2 половины XIX в.

Основные особенности русской живописи 2 половины XIX в. Стилистические, тематические и образные особенности русской живописи названного периода. Формирование и развитие в русской живописи 2 половины XIX в. стиля критический реализм. Основные задачи стиля. Особенности направления (тесная связь с литературой, остросоциальный характер и т.д.).

Своеобразие развития батального жанра 2 половины XIX в. Творчество В.В. Верещагина. Краткая биографическая справка. Основные композиционные, колористические и тематические особенности живописи мастера на примере анализа крупнейших работ ("Смертельно раненый", "Апофеоз вой-

ны", "Забытый"). Живописные серии в творчестве Верещагина – восточная серия ("У дверей Тамерлана"), индийская серия архитектурных пейзажей ("Мавзолей Тадж-Махал"), балканская серия ("После атаки", "Шипка – Шейново"), серия "Война 1812 года" ("На старой Смоленской дороге", "Не замай. Дай подойти").

Жанровая живопись – творчество Л.И.Соломаткина, Н.В.Неврева, В.В.Пукирева, И.М.Прянишникова.

Эволюция академической живописи. Творчество П.П. Чистякова.

Основные достижения русской живописи 2 половины XIX века.

Раздел 6. Искусство Новейшего времени.

Тема 46. Основные направления в архитектуре к. XIX – XX века.

Содержание учебного материала:

Основные проблемы, возникшие в архитектуре на рубеже XIX - XX веков. Два направления решения - урбанистический и дезурбанистический. Их особенности и отличия. Возникновение зонного планирования города. Основные принципы современной архитектуры. Задачи, стоящие перед архитектурой XX века.

Основные архитектурные стили и направления конца XIX века. Стилевая эклектика. Возникновение модерна в архитектуре к. XIX – н. XX века. Основные принципы тектоники и художественного оформления. Крупнейшие архитекторы. Основные отличительные особенности модерна в русской архитектуре. Крупнейшие архитектурные произведения русского модерна, творчество крупнейших мастеров.

Возникновение и развитие функционализма и конструктивизма. Основные особенности и крупнейшие архитекторы данного направления.

Развитие органической архитектуры. Основные тектонические и художественные принципы. Творчество Ф.Райта. Формирование нового типа жилых домов в творчестве Райта.

Задачи современной архитектуры.

Тема 47. Импрессионизм в искусстве Франции XIX века.

Содержание учебного материала:

Политические и социальные особенности Франции XIX века. Возникновение импрессионизма в искусстве Франции XIX века. Первая выставка импрессионистов в "Салоне Отверженных". Отклики, полученные на работы импрессионистов. Основные особенности художественной программы импрессионистов. Крупнейшие жанры импрессионистической живописи.

Творчество Э.Мане как родоначальника импрессионистической живописи. Краткая биографическая справка. Основные особенности живописной манеры художника на примере анализа крупнейших работ. Колористические достижения живописи Мане. Портретная и бытовая живопись художника.

Социальный характер живописи Э.Дега, основные темы живописи и живописные серии. Пастельная техника художника. Композиционные, тематические и колористические особенности живописи мастера.

Живопись О.Ренуара как крупнейшего представителя бытового жанра в творчестве импрессионизма. Краткая биографическая справка. Основные тематические, колористические и стилистические особенности живописи.

Основные особенности пейзажного жанра в творчестве импрессионистов. Передача воздушной и световой среды. Колористическая характеристика импрессионистических пейзажей. Пейзажная живопись К.Моне и К.Писсаро. К. Моне как родоначальник пуантилизма. Оптические эффекты цвета в творчестве Моне. Основные особенности творчества А.Сислея.

Значение импрессионизма в мировой художественной культуре.

Тема 48. Постимпрессионизм в искусстве Франции конца XIX – начала XX века.

Содержание учебного материала:

Социальная, экономическая и политическая обстановка во Франции в конце XIX – начале XX века, способствовавшая развитию постимпрессионизма во французской живописи. Определение постимпрессионизма. Основные черты.

Возникновение и развитие пуантилизма в искусстве Франции как неоимпрессионистического течения. Определение пуантилизма, колористические, композиционные и стилистические особенности направления. Творчество Ж.Серра и П.Синьяка как крупнейших представителей французского неоимпрессионизма. Анализ крупнейших живописных работ.

Постимпрессионистическая живопись. Творчество В.Ван-Гога. Краткая биографическая справка. Основные тематические, колористические и стилистические особенности творчества художников на примере анализа крупнейших работ. Символика цвета и характер мазков в живописи Ван-Гога.

А.Тулуз-Лотрек – создатель европейского рекламного плаката. Социальный характер живописи Тулуз-Лотрека. Основные тематические, стилистические и колористические особенности. Особенности графики Тулуз-Лотрека.

Основные особенности живописи П. Гогена. Краткая биографическая справка. Формирование собственного метода живописи. Основные тематические, композиционные, стилистические и колористические особенности живописи мастера на примере анализа крупнейших работ.

П. Сезанн как крупнейший натюрмортист и пейзажист французского постимпрессионизма. Характер живописи Сезанна, основные особенности творческого метода.

Тема 49. Общая характеристика искусства модернизма. Фовизм во французской живописи XX века.

Содержание учебного материала:

Экономические, политические и социальные условия развития зарубежных стран XX века, влияющие на развитие искусства. Общая характеристика изобразительного искусства. Основные особенности искусства XX века.

Возникновение и развитие модернизма в искусстве Франции XX века. Определение модернизма. Черты модернизма. Основные особенности модернистических течений.

Возникновение и развитие фовизма в искусстве Франции XX века. Определение фовизма и его художественная программа. Цвет как ведущее средство художественной выразительности в живописи фовизма. Особенности живописи фовистов. Два направления в развитии фовизма. Краткая характеристика "дикого" и "цивилизованного" направлений. Особенности творчества крупнейших представителей. Творчество А. Матисса как родоначальника фовизма. Краткая биографическая справка. Основные особенности живописной манеры Матисса. Станковая и монументальная живопись в творчестве художника. Анализ основных тематических, композиционных и колористических отличий живописи Матисса. Основные особенности графической манеры. Анализ крупнейших работ. Творчество М. Вламинка как родоначальника "дикого" направления фовизма. Основные особенности творчества на примере анализа крупнейших работ художника.

Тема 50. Кубизм во французской живописи XX века.

Содержание учебного материала:

Возникновение и развитие кубизма в живописи Франции XX века. Определение и художественная программа кубизма. Основные тематические, колористические, композиционные особенности живописи кубистов. Стремление к "чистой" форме как основа художественного направления.

Творчество П. Пикассо как родоначальника кубистического направления в живописи. Краткая биографическая справка. Основные периоды в живописи Пикассо. Стилистические, колористические, тематические и композиционные особенности периодов живописи художника на примере анализа основных работ.

Основные особенности творчества Ж. Брака как одного из самых последовательных представителей кубизма. Анализ крупнейших работ художника.

Тема 51. Сюрреализм в живописи XX века.

Содержание учебного материала:

История возникновения и развитие сюрреализма в мировом искусстве XX века. Определение и художественная программа сюрреализма. Художественные особенности и основные изобразительные приемы сюрреализма, основанные на имитации творчества детей и душевнобольных, черт первобытного искусства, вычленении конкретных объектов из их естественной среды, воспроизведении фантастических видений, использовании коллажей. Философская и психологическая основа сюрреализма.

Особенности творчества С.Дали как одного из крупнейших представителей сюрреализма. Краткая биографическая справка. Основные тематические, стилистические и идеологические особенности творчества художника на примере анализа крупнейших работ.
Завершающий этап развития сюрреализма.

Тема 52. Абстракционизм и неореализм в живописи Германии и Италии XX века.

Содержание учебного материала:

Социальная и политическая обстановка в Германии XX века. Возникновение и развитие экспрессионизма. Художественная программа и основные особенности. Композиционные, тематические, идеологические и живописные отличия экспрессионизма. Основные особенности художественного объединения "Мост" как родоначальника направления. Творчество крупнейших представителей объединения (Э. Кирхнер, Э. Нольде, К. Ван Донген и др.). Основные особенности художественного объединения "Синий всадник" как второго объединения экспрессионистов. Формирование и развитие объединения. Творчество крупнейших представителей (В. Кандинский, Ф. Марк, П. Клее и др.). Влияние экспрессионизма на развитие современной художественной культуры.

Социальный реализм как художественное направление в Германии XX века. Экспрессивный характер направления. Творчество К.Кольвиц как крупнейшего представителя социального реализма в Германии. Краткая биографическая справка. Графические серии К.Кольвиц. Политический и социальный протест художницы, выраженный в гравюрах, плакатах, листовках и скульптуре. Композиционные, идеологические, тематические и стилистические особенности графики К. Кольвиц. Скульптура в творчестве художницы.

Социальная и политическая обстановка Италии XX века. Три этапа развития искусства названного периода. Формирование и развитие футуризма. Теоретическая основа направления, сформированная в манифестах. Идеология футуризма. Основные композиционные, тематические и колористические особенности направления. Творчество крупнейших представителей футуризма (К. Карра, Дж. Северини, Дж. Балла) на примере анализа крупнейших работ художников.

Возникновение и развитие неореализма в искусстве Италии XX века. Неореализм в кино, литературе и театре. Художественная программа неореализма в живописи и графике, основанная на реалистическом отражении действительности, жизненной достоверности образов. Формирование нового эстетического идеала человека-гражданина в творчестве неореалистов. Творчество Р.Гуттузо как крупнейшего представителя неореалистической живописи. Анализ крупнейших работ художника.

2.5.2. Практические занятия

Заключаются в проведении письменных контрольных работ и устных опросов, тестов для осуществления промежуточного контроля знаний и уме-

ний студентов (вопросы контрольных работ и тестовые задания прилагаются).

5.3. Семинарские занятия

Для более глубокого проникновения в тему, формирования личностно-ориентированного подхода и личностной ценности информации, а также контроля над выполнением самостоятельной работы рекомендуется проводить семинарские занятия.

5.4. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студента состоит из усвоения пройденного материала и его закрепления на основе приобретенных практических навыков (докладов на семинарах). К такой работе может относиться:

- подготовка к аудиторным занятиям, в первую очередь, к практическим и семинарским;
- выполнение и оформление различных учебных заданий - курсовых работ, рефератов, контрольных работ и т.п. (в дополнение к учебной работе во время аудиторных занятий);
- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины;
- подготовка к текущему (проводимому в семестре) контролю знаний и навыков (к контрольным работам, коллоквиумам, тестированию и т.п.);
- подготовка к итоговой аттестации по дисциплине (за семестр или в целом), если объем этой работы включен в государственном образовательном стандарте в объем дисциплины).

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Новизна подходов к проблеме преемственности в области художественного образования на разных ступенях обучения заключается в том, что в новом государственном образовательном стандарте реализуется идея непрерывного художественного образования и тесной связи всех дисциплин блока (программа дисциплины «История искусств» апеллирует к первичным знаниями по дисциплинам «История», «История России», «Психология» и др.). Т.о. при самостоятельной работе студентам необходимо обращаться к соответствующим знаниям по данным дисциплинам, учитывать исторический контекст, связь с другими видами искусства.

Самостоятельная работа студентов опирается на принцип последовательного и поэтапного освоения основных особенностей искусства определенного исторического периода в развитии человечества, изучение искусства движется от целостного восприятия данного временного отрезка, анализа исторического, общекультурного аспектов к анализу непосредственно отдельных видов изобразительного искусства, творчества конкретных художников, анализа их работ. В результате всестороннего освоения культуры и искусства данного периода, через анализ конкретных произведений

искусства, используя синтезирующий метод, формируется понимание стиля, его особенностей в изобразительном искусстве и его общности с остальными видами искусства данного периода.

При ведении самостоятельной работы студентам необходимо достаточно полно и основательно изучить предлагаемые к рассмотрению темы. Для этого необходимо обращение к материалу 2-3 обязательных предлагаемых к изучению учебников и 1-2 дополнительных. При самостоятельной подготовке заданных тем студенту необходимо кратко ознакомиться с географическими особенностями региона, социально-экономическим и политическим положением государства или народа, искусство которого в данный момент изучается (при изучении тем разделов «Искусство Древнего мира», «Античное искусство», «Искусство эпохи средневековья», «Искусство Возрождения»). Это поможет полнее представить особенности культуры данного периода, условия формирования именно этой формы искусства, факторы, повлиявшие на ее сложение.

При изучении творчества отдельных художников необходимо ознакомиться с условиями их жизни и творчества, социально-экономической и политической обстановкой в стране их проживания в изучаемый период, кратко рассмотреть их биографию. В этом случае происходит возникновение определенных связей, иллюстрирующих единство общечеловеческого и индивидуального в искусстве, происходит формирование понимания не столько самобытности и самоценности творчества отдельного автора, сколько его тесная связь и его определенность условиями быта и государственного и социального заказа, политическими и экономическими условиями его бытования.

Ниже приводится список тем и вопросов, предложенных к самостоятельному изучению студентов.

План работы при самостоятельном изучении отдельных разделов дисциплины:

Тема 1 Основные особенности русской иконописи (2 часа)

1. Особенности творчества крупнейших русских иконописцев (Ф. Грек, А. Рублев, Дионисий, Симон Ушаков). Периоды творчества, основные особенности творческой манеры, новаторство, достижения авторов, крупнейшие работы.
2. Складывание местных иконописных школ в связи с феодальной раздробленностью и монголо-татарским нашествием. Крупнейшие иконописные школы Руси. Их особенности, примеры работ. Северные и южные письма. Новгородская школа. Московская школа.
3. Образная и религиозная символика в русской иконе. Особенности русской православной иконы.

Тема 2 Искусство Высокого Возрождения. (2 часа)

1. Общая характеристика и периоды творчества Рафаэля.

2. Станковая живопись Рафаэля, основные жанры, особенности работ в разных периодах творчества. Формирование образа идеального человека в портрете. Создание 2 типов Мадонн в библейском жанре живописи, особенности библейского жанра в творчестве Рафаэля.
3. Монументальная живопись Рафаэля. Особенности, черты, анализ Станц дела Синьятура.

Тема 3 Искусство Голландии XVII века. (1 час)

1. Общая характеристика, особенности и периоды творчества, основные достижения живописи Рембрандта.
2. Черты разных периодов творчества, особенности манеры, основные жанры станковой живописи в его творчестве, анализ крупнейших работ.
3. Графика Рембрандта.

Тема 5 Искусство Франции XVII века. (6 часов)

1. Основные особенности политического, экономического и социально-го развития Франции XVII века, формирующие особенности художественной культуры. Влияние абсолютизма на художественную культуру.

2. Формирование стиля "живопись реального мира" в искусстве Франции XVII века. Основные особенности художественного стиля, его художественная программа. Творчество Л. Ленена как крупнейшего художника направления "живописцы реального мира". Основные особенности творчества Ж. де Латура.

3. Политические, экономические и социальные особенности Франции XVII века, определившие появление классицизма. Основные гуманистические идеалы эпохи и их выражение в доктрине классицизма. Основные особенности художественной программы классицизма. Композиционные, колористические и тематические основы данного направления.

4. Творчество Н. Пуссена как родоначальника живописи классицизма. Этапы творчества, анализ крупнейших работ. Творчество К. Лоррена как крупнейшего представителя классического пейзажа в живописи Франции XVII века.

5. Политические и экономические особенности, определившие развитие стиля классицизм во французской архитектуре XVII века. Основные принципы градостроительства в архитектуре Франции XVII века. Появление масштабных архитектурных ансамблей. Изменения характера жилого строительства. Появление и развитие парковой архитектуры, ее основные особенности.

6. Появление и развитие стиля классицизм в архитектуре Франции XVII века. Основные конструктивные и архитектурные особенности архитектурного стиля, основные принципы его художественного оформления. Основные особенности творчества С. Бросса, Лемерсье, Л. Лево, Ф. Монсар, А. Монсар.

7. Формирование дворцового комплекса Версаля. Его архитектурные, художественные и планировочные особенности.

8. Основные особенности французской скульптуры XVII века. Творчество Ф. Жирардона, П. Пюже и А. Куазевокса как крупнейших представителей скульптуры.

Тема 6 Искусство Франции XVIII века. (4 часа)

1. Основные особенности творчества А. Ватто. Живопись, ДПИ, периоды творчества, анализ крупнейших работ. Особое внимание уделить картине «Паломничество на остров Киферу».
2. Творчество Ф. Буше. Особенности живописи, ДПИ, анализ крупнейших работ и жанров живописи в его творчестве.
3. Разнообразие тематики живописи О. Фрагонара. 2 типа работ: реалистические и рокайльные. Закат живописи рококо. Анализ крупнейших работ.
4. Художественная программа реализма в живописи Франции XVIII века. Особенности, основные черты, причины развития.
5. Творчество Ж.-Б. Шардена, как родоначальника натюрморта в живописи Франции. Жанровая живопись Шардена.
6. Портретная живопись М.-К. де Латура.

Тема 8 Классицизм в искусстве Франции XIX века. (2 часа)

1. Политические и социальные причины, определившие формирование стиля поздний классицизм (ампир). Его художественная программа в архитектуре, ДПИ и живописи.
2. Творчество Ж.-О.Д. Энгра, как крупнейшего представителя позднего классицизма в живописи Франции XIX века.

Тема 9 Романтизм в искусстве Франции XIX века. (2 часа)

1. Основные этапы жизни и творчества Э. Делакруа.
2. Основные особенности каждого этапа творчества, своеобразие художественной манеры, анализ тематики и примеров станковой живописи.
3. Монументальная живопись и книжная иллюстрация в творчестве Делакруа.

Тема 10 Русское искусство 1 пол XVIII века. (2 часа)

1. Творчество И.К. Коробова, П.М. Еропкина и М.Г. Земцова как крупнейших русских архитекторов 1 половины – середины XVIII в. Основные особенности и крупнейшие памятники архитектуры.

2. Творчество А. П. Антропова как одного из ведущих русских живописцев первой половины XVIII века. Основные черты художественной манеры на примере крупнейших работ мастера.

3. Основные особенности творчества И.П. Аргунова как крупнейшего представителя русской портретной живописи первой половины XVIII века. Основные черты художественной манеры.

Тема 11 Русское искусство 2 пол XVIII века. (4 часа)

1. Формирование и развитие русского классицизма в живописи 2 половины XVIII в. Основные черты живописи русского классицизма. Творчество А. П. Лосенко. Основные особенности творчества на примере анализа крупнейших работ.

2. Новый этап в развитии в развитии русской исторической живописи. Изменение тематики произведений (Г.И. Угрюмов).

3. Формирование и развитие жанра пейзажа в русской живописи 2 половины XVIII в. Истоки русской пейзажной живописи. Основные черты классического пейзажа.

4. С.Ф. Щедрин как один из родоначальников русской пейзажной живописи. Основные черты творчества на примере анализа крупнейших работ. Ф. Алексеев как родоначальник русского городского пейзажа. Основные стилистические, композиционные, образные и колористические особенности творчества художника на примере анализа крупнейших работ.

Тема 12 Русское искусство 1 пол XIX века. (6 часов)

1. Развитие классицизма в русской академической живописи 1 половины XIX в. Деятельность Академии художеств в названный период. Исторический жанр в академической живописи. Русская историческая живопись 30 – 40-х гг. Соединение классических и романтических черт живописи в творчестве К.П. Брюллова. Анализ крупнейших работ.

2. Этические принципы живописи А. Иванова. Основные особенности творческого метода художника на примере анализа крупнейшей работы "Явление Христа народу". Пейзаж в творчестве Иванова.

3. Творчество П.А. Федотова как родоначальника русского критического реализма.

4. Основные особенности развития русской скульптуры 1 половины XIX в. Тесная связь архитектуры и скульптуры. Развитие русской монументальной и мемориальной скульптуры. Новый эстетический и этический идеал в русской скульптуре, появление новых тем, материалов и технологий.

5. Творчество И.П. Мартоса как одного из крупнейших русских скульпторов к. XVIII – XIX вв. С.С. Пименов и В.И. Демут-Малиновского как крупнейших мастеров монументальной скульптуры.

6. Творчество Б.И. Орловского как один из последних примеров синтеза архитектуры и скульптуры. Основные черты творческой манеры скульптора на примере анализа художественных и композиционных особенностей памятников Барклаю де Толли и М. Кутузову. Развитие классицизма в русской медальной скульптуре на примере творчества Ф. Толстого.

7. Демократический характер русской скульптуры 30 – 40-х гг. на примере творчества Н.С. Пименова и А.В. Логинова. П.К. Клодт как один из последних крупнейших русских монументалистов 1 половины XIX в.

Тема 13 Русское искусство 2 пол XIX века. (4 часа)

1. Основные стилистические черты и особенности скульптуры 2 пол XIX века. Основные особенности творчества М.О. Микешина. Творчество

А.М. Опекушина как одного из крупнейших русских монументалистов 2 половины XIX в. М.М. Антакольский как крупнейший русский станковый скульптор 2 половины XIX в. Е.А. Лансере и А.Л. Обер как крупнейшие скульпторы-анималисты 2 половины XIX в.

2. Своеобразие развития батального жанра 2 половины XIX в. Творчество В.В. Верещагина. Основные композиционные, колористические и тематические особенности живописи мастера на примере анализа крупнейших работ.

3. Жанровая живопись – творчество Л.И.Соломаткина, Н.В.Неврева, В.В.Пукирева, И.М.Прянишникова.

4. Эволюция академической живописи. Творчество П.П. Чистякова.

Тема 15 Постимпрессионизм в искусстве Франции конца XIX – начала XX века. (2 часа)

П. Сезанн как родоначальник нового направления в живописи. Своеобразие манеры, примеры работ.

Тема 16 Основные течения в мировой живописи XX века (8 часов)

1. Возникновение и развитие сюрреализма в мировом искусстве XX века. Определение и художественная программа сюрреализма. Художественные особенности и основные изобразительные приемы сюрреализма. Особенности творчества С.Дали, его основные работы.

2. Социальная и политическая обстановка в Германии XX века. Возникновение и развитие экспрессионизма. Художественная программа и основные особенности. Композиционные и живописные особенности экспрессионизма.

3. Социальная и политическая обстановка Италии XX века. Возникновение и развитие неореализма в искусстве Италии XX века. Неореализм в кино, литературе и театре. Художественная программа неореализма, основанная на реалистическом отражении действительности, жизненной достоверности образов.

4. Творчество А.Матисса как крупнейшего представителя фовизма. Анализ крупнейших работ

5. Творчество П.Пикассо, как родоначальника кубизма. Основные этапы творчества, анализ манеры художника на каждом этапе, анализ крупнейших работ.

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

В качестве формы промежуточного контроля знаний студентов применяется система тестов (тематические тесты, тестовые задания) в традиционной и компьютерной формах, семинарских заданий, контрольные работы (практические задания), устные и письменные опросы по изученному материалу на комбинированных уроках. В качестве итогового контроля – зачет,

экзамен или контрольная работа. Используется балльная система оценки знаний.

Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы.

Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи.

Оценка – это словесная характеристика результатов действий.

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное).

Комплексный подход к оценке результатов, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее продолжение;

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика;

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности обучающегося;

- информационная – свидетельствует о степени успешности, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей.

В основе оценки знаний по данной дисциплине лежат следующие основные требования:

– освоение содержания учебного курса в комплексе профессиональных знаний, умений и навыков;

– логически стройное и аргументированное изложение содержания тем;

– умение соотносить теоретические знания с практическими навыками;

– систематическая самостоятельная работа студента.

Ответ заслуживает оценки «отлично» в том случае, если студент обнаруживает знания, в полной степени отвечающие предъявляемым к ответу требованиям.

Критериями для оценки знаний студента в области истории искусства являются:

1. Наличие четкого представления о видах и жанрах искусства;

2. Умение использовать основные искусствоведческие понятия;

3. Знание основных этапов развития искусства и стилевых особенностей каждого из этапов;

4. Знание произведений и памятников – шедевров мировой и отечественной художественной культуры.

Педагогические или культурно-просветительские проекты студента должны продемонстрировать:

1. Владение систематизированными знаниями в области искусствоведения, способность использовать их в профессиональной художественно-педагогической и культурно-просветительской деятельности;

2. Владение современными технологиями (в том числе информационными) и методиками ведения художественно-образовательной работы, базирующимися на системе психолого-педагогических знаний;

3. Владение основами речевой профессиональной культуры;

4. Способность определить направление (тематику) и ведущие цели собственной профессиональной деятельности в области художественного образования.

Оценивание ведется по 5-бальной шкале.

Оценка «отлично» отражает свободную ориентацию в историко-теоретической проблематике предлагаемой темы. Легко ориентируется в изученном материале, умеет логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, хорошо владеет навыками анализа произведения искусства. Студент уверенно демонстрирует приобретенные навыки и отвечает на все вопросы преподавателя, в том числе и дополнительные; обнаруживает знания, полученные при изучении не только учебной, но и монографической литературы, а также владеет специальной терминологией и профессиональной эрудицией. По форме ответ, претендующий на оценку «отлично», должен излагаться уверенно, логически стройно и грамотно. Студент может легко и без ошибок назвать автора, название и период создания предложенного к узнаванию произведения искусства, изученного в процессе лекционного цикла или самостоятельной работы, определить его стиль, вид, жанр и род. Может свободно и без ошибок определить вид, род, жанр и стиль произведения искусства, не виденного им ранее.

Оценка «хорошо» характеризует ответ, в целом удовлетворяющий вышеперечисленным критериям, но вопросы темы раскрыты в узком объеме и студент лишь частично ответил на дополнительные вопросы преподавателя. Легкое ориентирование в изученном материале, умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения. Студент может свободно назвать вид, род, жанр, автора, название произведения и дату его создания тех произведений искусства, которые изучались только в процессе освоения лекционного курса.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за то, что ответ экзаменуемого не обнаруживает достаточные знания в объеме данной учебной программы и показывает поверхностную осведомленность в ответах на дополнительные вопросы. Студент с ошибками определяет вид, род, жанр, название произведения, его стиль, автора и период создания.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отсутствие знаний по данной дисциплине и за невыполнение требований промежуточной и итоговой форм отчетности.

Оценка ответа представляет собой среднеарифметическое из всех оценок, выставляемых за ответ по каждому предложенному вопросу. Определенную роль могут оказывать такие факторы, как отношение к учебным занятиям (посещение лекций, семинаров), оценки, полученные в течение семестра, культурный уровень в целом.

Подготовка творческого проекта (доклад, презентация, защита реферата, ответ на семинарском занятии).

«5» (отлично) – студент демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, умеет сопоставлять различные взгляды на проблему, показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос, проявляет самостоятельность суждений, оригинальна форма подачи проекта;

«4» (хорошо) - студент легко ориентируется в пройденном материале, проявляет самостоятельность суждений, грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» (удовлетворительно) – основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности логически мыслить, ответ носит в основном репродуктивный характер, тема проекта раскрыта слабо, большие недочеты, форма подачи не отличается оригинальностью.

Контрольная работа

Контрольная работа представляет собой тест, состоящий из вопросов трех типов (открытые, закрытые вопросы и задания на нахождение соответствия) или письменную контрольную работу, состоящую из вопросов открытого типа. К закрытым вопросам предлагается на выбор 3-4 варианта ответа. Открытые вопросы требуют самостоятельно указать в ответе на такой вопрос те или иные художественные реалии, особенности стиля или направления, названия произведений искусства или персоналии (фамилии авторов), раскрыть их творческую концепцию, новаторство.

Оценка выставляется по 5-балльной системе (в зависимости от количества правильных ответов).

Пример закрытого вопроса:

Жанр, изображающий животных, называется	а) аномалистический б) атонистический в) анималистический
---	---

Пример открытого вопроса:

Художественная программа романтизма в искусстве Франции XIX в. Творчество крупнейших представителей.

Пример вопроса на соответствие:

Соотнесите автора и название произведения

Фидий «Дорифор» (копьеносец)

Мирон «Диадумен» (юноша, завязывающий повязку)

Поликлет «Дискобол» (метатель диска)

статуя Зевса Олимпийского

статуя Афины Варвакейон

(правильные ответы: Фидий - статуя Зевса Олимпийского, статуя Афины Варвакейон; Мирон – «Дискобол»; Поликлет - «Дорифор» (копьеносец) и «Диадумен» (юноша, завязывающий повязку).

Требования к написанию рецензии на выставку (эссе)

Рецензия должна быть написана после личного посещения какой-либо выставки и состоять из следующих пунктов:

1. Общая информация о выставке: название, место (выставочного пространства: названия музея, галереи и их адреса), время проведения выставки (дата открытия – дата закрытия), организаторы мероприятия и их контакты (телефон, веб-сайт).
2. Описание выставки: что выставляется (авторы, названия работ, техника исполнения и т.п.).
3. Анализ выставки как мероприятия, отличающегося от постоянной экспозиции музея. Необходимые элементы:
 - а) анализ выставочного пространства (описание выставочного помещения или помещений, цветовая гамма, способ подачи экспонатов, освещение, музыкальное сопровождение при его наличии и т.п.), а также
 - б) описание сервисов, сопровождающих проведение данной выставки (буклеты, информационные табло – touch-screen, кафе, гардероб, скамейки в залах, информирование в СМИ о данном мероприятии).
4. Сравнение описанной выставки с каким-нибудь другим выставочным проектом.
5. Личные пожелания автора рецензии по поводу улучшения работы выбранной для анализа выставки.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Власов В. Большой энциклопедический словарь изобразительных искусств / В. Власов. С.-П.: Лита, 2000 – 544 с.
2. Ильина Т.В. История искусств Западной Европы от античности до наших дней. Учеб. для вузов / Т.В. Ильина. М.: Юрайт, 2011 – 435 с.
3. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М: Высшая школа, 2005. – 407 с.
4. Ильина Т.В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия. М: Юрайт, 2013. – 473 с.
5. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М: Высшая школа, 1989. – 408 с.
6. История зарубежного искусства / Под ред. М. Кузьминой, Н. Мальцевой. М.: Искусство, 1983 – 324 с.

7. История искусства зарубежных стран в 2 томах / Под ред. М.В. Доброклонского и А.П. Чубовой. М.: Издательство Академии художеств, 1986 – 400 с.
8. История русского искусства. X – XIX века / Под ред. М. Раковой, И. Рязанцева / т. 1-3 /. – М., 1991 – 508 с.
9. Популярная художественная энциклопедия / Под ред. В. М. Полевой. М.: Большая российская энциклопедия, 1999 – 447 с.
10. Русские художники. Энциклопедический словарь. – С.-П.: Азбука, 2000 – 864 с.
11. Русское искусство. Иллюстрированная энциклопедия. М.: Трилистник, 2001 – 600 с.
12. Коновалов Э.Г. Новый полный библиографический словарь русских художников. М: Эксмо, 2012 – 624 с.
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX-начала XX века. М., 1993. – 320 с.
14. Сарабьянов Д.В. История русского и советского искусства. – М: Высшая школа, 1989. – 448.
15. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства в 2 томах. – М.: Академия, 2012 – 304 с.
16. Степанян Н. Искусство России XX в. / Н. Степанян. М.: Эксмо-Пресс, 1999 – 224 с.
17. <http://artyx.ru/>

7.1.2. Дополнительная литература

1. 500 мастеров зарубежной классики. Энциклопедия / под ред. В.Д. Синюкова, М.А. Андреева. М.: БРЭ, 1995 – 287 с.
2. Всеобщая история искусств /т. 1 – 6/ / Под ред. В.Чегодаева. – М., 1967.
3. Глазычев В. Зарождение зодчества. М.: Искусство, 1983 – 334 с.
4. Глазычев В. Всеобщая история архитектуры / В.Глазычев, М., 1999 – 334 с.
5. Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен в 3 томах / П.П. Гнедич. М.: Летопись, 2000 - 443 с.
6. Дживелегов А.К. Древний Шумер. Очерки культуры / А.К. Дживелегов. СПб: Петербургское востоковедение, 2001 – 368 с.
7. Дмитриева Н., Аканова Л. Античное искусство. – М., 1988.
8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева. М., 2002 – 314 с.
9. Древние цивилизации / Под ред. Бонгард – Левина. М.: Искусство, 1991 – 262 с.
10. Замаровский В. Их величества пирамиды. – М., 1986.
11. Западноевропейская художественная культура XVIII века. – М., 1980.
12. Западноевропейское искусство XVII века. Госуд. Эрмитаж. – Л., 1998.
13. Икрицкий Г. Рассказы о градостроительстве. – М., 1985.

14. Искусство / т. 1 – 3 / Под ред. Алпатов М., Ростовцева Н. – М., 1988.
15. История русского искусства / Под ред. Грабаря. / т. 1 – 12 /. – М., 1969.
16. Камминг Р. Художники. Жизнь и творчество 50 знаменитых живописцев Р.Камминг. Дорлинг Киндерсли, 2000 – 112 с.
17. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. М.: Олма-Пресс, 1999 – 343 с.
18. Леонардо да Винчи. – М.: Олма-пресс, М., 1998
19. Любимов Л. Искусство Древнего мира / т.1 /. – М., 1983.
20. Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа 2 пол. XIX в. – М.: Искусство, 1999.
21. Матье М. Искусство Древнего Египта. – М., 1968.
22. Микеланджело Буонаротти. – М.: Олма-пресс, М., 1999
23. Мириманов В. Малая история искусств / т.1 /. – М., 1989.
24. Национальная галерея. Лондон. / Под ред. И.Кузнецова. – М., 1971.
25. Нейхардт А., Шишова И. Семь чудес древней Ойкумены. М.: АСТ, 1990.
26. Очерки истории советского искусства / Под ред. Г. Пospelова. – М., 1980 – 223 с.
27. Полевая В.М. XX век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М.: Советский художник. 1989 – 456 с.
28. Соколов Г Искусство Древнего Рима / Г.Соколов. М: Искусство, 1971 – 231 с.
29. Сто картин из музея Метрополитен / Под ред. К. Егоровой. М., 1975 – 272 с.
30. Чубова А., Конькова Г., Давыдова Л. Античные мастера. Л., 1986.
31. Энциклопедия живописи. М.: АСТ, 1997 – 800 с.
32. Энциклопедия символизма. М.: Олма-Пресс, 2001 – 320 с.
33. Энциклопедия. Импрессионизм и постимпрессионизм. / сост. Т.Г. Петровец. М.: Олма-Пресс, 2000 – 320 с.
34. Энциклопедия. Русская живопись / под ред. Т.В. Калашниковой. М.: Олма-Пресс, 2000 – 351 с.
35. Эрмитаж. /под ред. Шапиро Ю. Л., 1987 – 23 с.
36. Эстон М. Ренессанс / М.Эстон. М.: Белый город, 1997 – 367 с.
37. Янсен Э. Введение в историю искусств / Э.Янсен. М., 1997 – 564 с.

7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

Образовательные технологии

Представление учебного материала целесообразно посредством оптимального сочетания традиционных (проблемные лекции, тематические семинары и практические занятия) и активных (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, составление и решение обучающимися кроссвордов, тестов, многоплановые ситуационные задачи, тренинги, «мозговые штурмы»,

дискуссии, индивидуальные и коллективные задания поисково-исследовательского характера и др.) форм обучения.

При преподавании дисциплины «История искусств» преимущество отдается инновационным образовательным технологиям, однако очень хорошие показатели дает использование традиционных образовательных технологий: лекционные занятия, дополненные семинарскими занятиями, а также самостоятельная работа студентов. На семинарских занятиях используется техника «мозговой штурм», они проводятся в форме коллоквиума, ролевых игр, позволяющих глубже изучить тему, прочувствовать особенности эпохи. В течение лекционных занятий и на семинарских занятиях проводится разбор конкретных учебных и жизненных ситуаций, моделирование на занятии жизненных ситуаций преподавателем, студенты учатся применять полученные теоретические знания в практической работе, максимально приближенной к будущей педагогической или экскурсоводческой деятельности. Поиск совместного решения проблемных ситуаций, заданных преподавателем, позволяет сформировать умение работать в команде, брать на себя ответственность за принятые решения, вырабатывает функции лидера.

7.2.2. Информационно-программные средства

- Фонд профильной справочно-информационной литературы
- электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных музеев и учебных заведений соответствующего профиля;
- информационно-справочные порталы

www.wikipedia.ru

<http://art-education.ru>

www.thg.ru

www.ict.edu.ru

<http://hist.asu.ru>

<http://window.edu.ru>

www.artclassic.ru

<http://historyofart.ru>

<http://art/viu.ru>

www.artanatomy.ru/education/history-of-art

www.arthistoru.ru

www.sttp.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8.1. Специализированные аудитории

Оборудованная учебная аудитория с маркерной и интерактивной доской, столами и стульями, удобными для длительной работы в сидячем положении, необходимым количеством розеток с заземлением, затемнением окон. Библиотека учебного заведения.

8.2. Учебно-лабораторное оборудование

- Интерактивная доска
 - Экран и видеопроектор для проведения лекционных занятий;
 - Персональные компьютеры и доступ к сети Интернет.
 - Иллюстративный материал на цифровых носителях,
 - Аудиосистема
 - Множительная техника
 - Фонд иллюстраций и наглядных пособий по дисциплине
 - Фонд лучших студенческих работ
 - Специальная литература из библиотеки преподавателя
 - Электронный учебно-методический комплекс
 - Информационные стенды для демонстрации наглядного материала
- Программное обеспечение

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с учебным планом в рабочую программу «История искусства» ППСЗ по специальности **54.02.05 Живопись, вид – Станковая живопись** вносятся следующие дополнения и изменения

Раздел и пункт рабочей программы дисциплины	Дополнение
п.б	<p>Вариант письменного теста. Тема: «Античность. Др. Греция. Др. Рим».</p> <p>1. Тип греческого храма с наименьшим количеством колонн а) периптер б) храм в антах в) амфипростиль г) толос</p> <p>2. Элемент, отсутствующий у дорической колонны а) капитель б) эхин в) база г) каннелюры</p> <p>3. Храм, не входивший в ансамбль Афинского акрополя а) Эрехтейон б) Пантеон в) Парфенон г) храм Ники Аптерос</p> <p>4. Римский вариант греческого ордера а) дорический б) ионический в) композитный г) коринфский</p> <p>5. Важнейшее технологическое изобретение римских архитекторов а) балочно-стоечная система б) ордер в) бетон г) контрфорсы и аркбутаны</p> <p>6. Автор трактата «Канон» а) Скопас б) Мирон в) Поликлет в) Лисипп</p>

Дополнения и изменения рабочей программы одобрены на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических наук (протокол № 9 от 25.04. 2024 г.)

Заведующий кафедрой

Иванова Ю.В.