

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.9 «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ»

Направление подготовки / специальность: 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки / специализация: №1 «Художник-живописец (станковая живопись)»

Уровень образования: высшее образование – специалитет

Квалификация выпускника: Художник-живописец (станковая живопись)

Форма обучения – очная

Факультет живописи

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра живописи

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 10.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры живописи от «19» мая 2023 г. Протокол № 9.

И.о. заведующего кафедрой живописи, профессор – Шпаковский В.Е.
Разработчик – преподаватель кафедры живописи – Коденцева А.Ю.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» является познакомить студентов с основными этапами развития искусства, логикой становления его тем и образов; дать представления о видах и жанрах западноевропейского искусства и культуры, их специфике; изучить основные художественные направления и стили, рассмотрев их в историко-культурном контексте.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности 54.05.02 Живопись, входит в базовую часть Блока 1 учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «История», «История литературы», «Философия».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 54.05.02 Живопись (Специализация №1 «Художник-живописец (станковая живопись)»)

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-4	Способность к работе с научной литературой, способность собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Знать: как собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий. Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий. Владеть: способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий.
ПК-5	Способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Знать: художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений. Уметь: различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве.

		Владеть: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве.
ПК-6	Способность формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли	<p>Знать: исторические аспекты развития мировой культуры.</p> <p>Уметь: формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли.</p> <p>Владеть: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве.</p>
ПК-7	Способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства	<p>Знать: историю создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры.</p> <p>Уметь: использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры.</p> <p>Владеть: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства.</p>
ПК-13	Способность к работе с научной и искусствоведческой литературой, способность к использованию профессиональных понятий и терминологии	<p>Знать: как использовать профессиональные понятия и терминологию.</p> <p>Уметь: пользоваться научной и искусствоведческой литературой.</p> <p>Владеть: способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой.</p>

ПК-14	Способность к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино	<p>Знать: как проводить профессиональный анализ произведений изобразительного искусства.</p> <p>Уметь: проводить профессиональный анализ произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино.</p> <p>Владеть: способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино.</p>
ПСК-1.6	Способность использовать в творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания особенностей исторического развития стиливых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, модерн, готика) в архитектуре и искусстве	<p>Знать: особенности исторического развития стиливых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, модерн, готика) в архитектуре и искусстве.</p> <p>Уметь: использовать в творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта.</p> <p>Владеть: способностью использовать в творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания особенностей исторического развития стиливых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, модерн, готика) в архитектуре и искусстве.</p>

Знать:

- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии западноевропейского изобразительного искусства, архитектуры, литературы, театра, музыки, кино и телевидения;
- историю западноевропейского изобразительного искусства и материальной культуры; памятники мировой архитектуры и культуры;
- имена и произведения выдающихся мастеров западноевропейского искусства;
- взаимодействие и связь между различными видами искусства;
- основные факты и закономерности историко-художественного процесса, роль искусства в развитии общества:
- значение художественного наследия в жизни современного общества;
- основные художественные течения в западноевропейском и современном искусстве;
- тенденции развития современного искусства и культуры в современном обществе.

Уметь:

- анализировать на основе полученных знаний конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания;

- анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном искусстве;
- обосновывать и выражать свою позицию к историческому прошлому, культуре, искусству;
- оценивать достижения искусства и художественной культуры на основе знаний исторического процесса развития общества.

Владеть:

- навыками работы с библиотечным материалом (словари, каталоги, энциклопедии);
- методиками поиска и конспектирования изучаемого материала;
- навыками коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии;
- навыками анализа художественного произведения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
		Кол-во часов							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Аудиторные занятия в том числе:	256	32	32	32	32	32	32	32	32
Лекции (Л)	98	16	14	12	12	10	12	12	10
Семинары (С)	158	16	18	20	20	22	20	20	22
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Консультации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая работа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подготовка к экзаменам	27	-	-	-	18	-	-	-	9
Самостоятельная работа студента (СРС)	221	22	40	22	22	22	22	40	31
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		З	З	З	Э	З	З	З	Э
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов 504 зач. ед. 14	54	72	54	72	54	54	72	72

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№ №	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемк ости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекц ии	Семи нары	Практические			
					группо вые	мелкогрупп овые	индивиду альные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Художественная культура и искусство Древнего мира.	26	8	8	-	-	-	10
2.	Художественная культура и искусство античности.	36	8	8	-	-	-	20
3.	Художественная культура и искусство Византии.	32	7	9	-	-	-	16
4.	Художественная культура и искусство западноевропейского средневековья.	32	7	9	-	-	-	16
5.	Художественная культура и искусство эпохи Возрождения.	28	6	10	-	-	-	12
6.	Художественная культура и искусство Северной Европы в XV-XVII вв.	26	6	10	-	-	-	10
7.	Художественная культура и искусство эпохи барокко.	26	6	10	-	-	-	10
8.	Художественная культура и искусство эпохи классицизма.	28	6	10	-	-	-	12

9.	Художественная культура и искусство эпохи Просвещения.	25	5	10	-	-	-	10
10.	Художественная культура и искусство эпохи романтизма.	29	5	12	-	-	-	12
11.	Художественная культура и искусство эпохи реализма XIX в.	28	6	10	-	-	-	12
12.	Художественная культура и искусство второй половины XIX в.	26	6	10	-	-	-	10
13.	Художественная культура и искусство рубежа XIX-XX вв.	72	12	20	-	-	-	40
14.	Художественная культура и искусство XX – начала XXI вв.	63	10	22				31
Итого:		477	98	158				221

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Художественная культура и искусство Древнего мира.	Искусство первобытного общества. Синкретический характер первобытной культуры. Миф как ее основа. Искусство Древнего Египта. Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства. Основные принципы архитектуры. Разнообразие видов и жанров изобразительного искусства.
2.	Художественная культура и искусство античности.	<i>Художественная культура и искусство Древней Греции. Крито-микенская культура. Кносский дворец – крупнейший памятник Крита. Миф о Минотавре. Особенности архитектуры Крита: связь с природой, использование ордера. Фрески. Акрополь, Львиные ворота в Микенах. Своды и купола. Галерея в Тиринфе. Сокровищница Атрея (Гробница Агамемнона).</i>

		<p><i>Гомеровский период.</i> Троя. Исторические источники – «Илиада» и «Одиссея». <i>Архаический период.</i> Мифы и верования. Олимпийская мифология. Истоки классической культуры. Образование полисов. Архитектура. Этапы формирования классического храма. Возникновение, структура и классификация ордера. Храм Посейдона в Пестуме. Вазопись. Формы сосудов разного назначения. Литература. Сложение системы родов и жанров литературы. Лирика – Алкей. Сафо. Героический и дидактический эпос. Гомер и Гесиод. Проза. Геродот.</p> <p><i>Классическая Греция.</i> Ранняя классика. Краснофигурная вазопись. Отношение к обнаженному телу. Скульптура. Храм Зевса в Олимпии. Мирон. Высокая классика. Гипподамова система в архитектуре. Ансамбль Афинского акрополя. Парфенон, Эрехтейон, храм Ники. Фидий. Канон Поликлета. Фреска и энкаустика. Возникновение театра и драмы. Трагическая поэзия – Эсхил, Софокл, Еврипид. Классическая проза – Платон, Ксенофонт. Поздняя классика. Скопас, Пракситель, Лисипп, Леохар.</p> <p><i>Эллинизм.</i> Скульптура: разнообразие видов. Жанров, тем. Ника Самофракийская, Венера Мелосская. Лаокоон, Пергамский алтарь. Эллинистический роман. Упадок греческой культуры и завоевание Греции Римом.</p> <p><i>Художественная культура и искусство Древнего Рима.</i> <i>Цивилизация этрусков.</i> Влияние греческой культуры. Мифологические представления. Заупокойный культ. Архитектура. Жилой дом. Храмы на Капитолийской холме. Гробницы: шахтовые, камерные, скальные. Росписи гробниц. Скульптура. Портреты. Саркофаги и урны. Акрополь в Перудже. Использование бронзы; Капитолийская волчица.</p> <p><i>Римская культура.</i> Периодизация. Народная песня и драма; фесценнины, сатуры и аттеланы. <i>Культура римской республики.</i> Архитектура. Строительство дорог и акведуков. Гробницы. Храмы Весты и Фортуны на Бычьем Форуме. Строительство Форумов. Римский форум, форум Цезаря. Живопись. Скульптура. Портрет; этрусские традиции. Театральное искусство. Историческая и философская проза. Поэзия Катуллы. Лукреций – эпический поэт.</p> <p><i>Культура империи.</i> Искусство и императорская власть. Строительство в Риме. Форумы императоров. Триумфальные арки. Храмы. Пантеон. Мавзолеи и виллы. Римский скульптурный портрет. Поэзия. Вергилий – создатель героического эпоса. Дидактический эпос Овидия. Сатиры и оды Горация. Проза. Басни Федра. Музыкальное искусство Античности.</p>
3.	Художественная культура и искусство Византии.	Правление Константина Великого и основание Константинополя. Соотношение церковной и светской власти. Основы византийской культуры. Литературные жанры: хронография, историческое повествование, агиография. Эволюция иконописи. Эпоха Юстиниана –

		<p>расцвет византийской культуры. Строительство в Константинополе и Равенне. Крестово-купольные и базиликальные храмы. Храм св. Софии. Исторические труды Прокопия Кесарийского. Кодекс Юстиниана. Кондаки Романа Сладкопевца. Книжная миниатюра.</p> <p>Историческое единство византийской культуры. Периодизация. Иконоборческое движение. Иоанн Дамаскин. Утверждение какнона в изобразительном искусстве. Символика цвета. Символика божественного слова. Патриарх Сергий и его «Акафист Богородице». Светская литература – эпиграммы. Восстановление иконопочитания. Иконостас. Мотив Богородицы в иконописи. Патриарх Фотий и составление «Мириобиблиона». Македонская династия. Византия и Русь. Михаил Пселл. Век Комнинов. Палеологи. Светская литература – роман, связь с античной традицией.</p>
4.	Художественная культура и искусство западноевропейского средневековья.	<p>Завоевание Рима варварами и начало средних веков. Мифологический эпос. Германские сказания. «Песнь о Хильдебранде», «Беовульф». Ирландский эпос. Исландские саги. «Старшая Эдда» и «Сага о Вельсунгах». Поэзия скальдов.</p> <p>«Каролингское возрождение». Аахен. Правление Карла Великого. Монастырская культура. Античное влияние (Лоршские ворота и базилики). Искусство миниатюры. Романский стиль в архитектуре. Храмы в Каталонии, Бургундии и Оверни. Паломнические церкви. Сводчатое перекрытие; цилиндрическое и стрельчатое перекрытие; крестовые своды. Скульптура тимпанов и порталов. Фрески и витражи. Романская архитектура в Германии. Храм-крепость и замок-крепость. Замки с донжонами. Готический стиль. Периодизация. Порталы готических соборов. Скульптура Шартрского и реймского соборов. Страсбургский, Бамбергский и Наумбургский соборы.</p> <p>Рыцарская культура. Культ Девы Марии. Поклонение «даме сердца». Куртуазная литература. Рыцарский роман. Цикл св. Грааля. Кретьен де Труа. Вольфрам фон Эшенбах. «Роман о Тристане и Изольде». Трубадуры, труверы и миннезингеры. Героический эпос. «Песнь о Нибелунгах». «Песнь о Роланде». «Песнь о Сиде». Городская культура. Лирика вагантов. Церковный театр. Литургическое действо, мистерия, моралите. Миракль. Фарсы и фаблио. Шванки. Адам де ла Аль «Игра о Робене и Марион». Жонглеры и шпильманы. Музыкальное искусство средневековья.</p>
5.	Художественная культура и искусство эпохи Возрождения.	<p>Периодизация. Основные черты художественной культуры. <i>Возрождение в Италии</i>. Античный образ человека – гармония духовного и телесного. Предшественники Возрождения. Творчество Данте – от средневековья к Ренессансу. Проторенессанс. Ф. Петрарка и Д. Боккаччо. Сиенская (С. Мартини) и флорентийская (Джотто) школы живописи. Творчество Н. Пизано, А. ди Камбио. Раннее Возрождение. Человек как мера в архитектуре. Л.Б. Альберти об архитектуре. Ф. Брунеллески – новое</p>

		<p>ордерное мышление. Светские типы построек – палатцо и виллы. Новое организация пространства в городе. Деятельность Д.Браманте. Собор св.Петра в Риме. Скульптура как самостоятельный вид искусства – Л. Гиберти, Донателло. А. Верроккьо. Творчество П. дела Франческа. Флорентийская (Т. Мазаччо, А. Поллайоло), падуанская (А. Мантенья), умбрийская (Л. Синьорелли) школы. Образы «вечной женственности» в творчестве С. Боттичелли. Венецианская школа – Д. Беллини и Джорджоне. Высокое Возрождение. Академии и их роль в художественной культуре: Болонская, братьев Караччи, рисунка во Флоренции, Витрувианская в Риме. Литература: Л. Ариосто, М. Боярдо, Т. Тассо, Н. Макиавелли. Творческий гений Леонардо да Винчи. Искусство Рафаэля. Микеланджело как скульптор, живописец, архитектор и поэт. Капелла Медичи и Сикстинская капелла. Позднее Возрождение – П. Веронезе, Тициан, Я. Тинторетто. Архитектура в Венеции – Ансамбль площади св. Марка; Виньола и А. Палладио. Маньеризм. Пармиджанино и Д. Вазари. Музыкальное искусство Ренессанса. Панорама жанров.</p> <p><i>Возрождение в Англии.</i> Произведения Д. Чосера. Т. Мэлори – средневековые темы в литературе. Театр «Глобус». Хроники К. Марло, комедии Р. Грина, драма Т. Кида. Творчество В. Шекспира. Архитектура – И. Джонс. Ф. Бэкон – переход к философии Нового времени.</p> <p><i>Возрождение в Испании.</i> М. Сервантес, Лопе де Вега, Тирсо де Молина. Трагический мир образов Эль Греко.</p>
6.	Художественная культура и искусство Северной Европы в XV-XVII вв.	<p><i>Северное Возрождение.</i> Единство художественной культуры Франции, Германии и Голландии XV-XVI вв. Бюргерство как феномен культуры. Реформация и ее влияние на художественную культуру: деятельность М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвина. Связь с готикой. Обращение к человеку, его индивидуальности. Научные общества в Германии. Я. Вимфелинг, И. Рейхлин, У. фон Гуттен. Творчество С. Бранта и Эразма Роттердамского. Поэзия К. Цельтиса и Г. Сакса. Народные книги о Тиле Эйленшпигеле, шильдбюргерах и докторе Фаусте. Изобретение книгопечатания И. Гуттенбергом. Творческая деятельность братьев ван Эйк. Алтарная живопись. Рогир Ван дер Вейден, Х. Мемлинг, Хуго ван дер Гус. Фантасмагории И. Босха. Народные темы в Творчестве П. Брейгеля – мир фламандской деревни. Драматизм М. Грюневальда. Живопись и графика А. Дюрера. Эстетика Дюрера. Я. Гольбейн и Л. Кранах – искусство портрета.</p> <p><i>Французское Возрождение.</i> Поэзия Ф. Вийона, П. Ронсара; сатира Ф. Рабле; идеи М. Монтеня. Живопись – братья Лимбургги, Ж. и Ф. Клуэ, Ж. Фуке. Кружок Маргариты Наваррской. Театральное искусство: фарсы и сотэ. Развитие скульптуры – Ж. Гужон и Ж. Пилон. Реконструкция Лувра.</p> <p><i>Искусство Голландии.</i> Возникновение национальной школы живописи. №Малые голландцы». П. де Хох: жизнь</p>

		<p>голландской семьи; Я. Вермеер: жанровая живопись и пейзаж; А. ван Остаде, Я. ван Рейсдаль: своеобразие голландской природы. Портреты Ф. Хальса. Творчество Х. Рембрандта. Голландские натюрморты. Символика бытового мира (цветы, книги, музыкальные инструменты, насекомые, бабочки, фрукты, животные), ее связь с эстетикой барокко. Композиция натюрмортов, их смысловые зоны.</p>
7.	<p>Художественная культура и искусство эпохи барокко.</p>	<p>Расцвет науки, философии и искусства в XVII веке. Формирование новой картины мира и новой концепции человека. Драматизм и конфликтность мироощущения эпохи. Барокко и Классицизм – основные стили XVII в. Специфика стиля барокко. Мир чувств и страстей. Динамичность и контрастность в искусстве барокко, синтез искусств, театральность.</p> <p><i>Италия</i> – родина барокко. Барочный синтез искусств. Архитектура барокко. Творчество К. Мадерны, Л. Бернини. Архитектурные и декоративные ансамбли барокко. Скульптура барокко. Своеобразие пластического языка Бернини. Фонтаны как выражение барочной эстетики.</p> <p>Основные направления изобразительного искусства Италии XVII в. Античная традиция и натурализм в творчестве Караваджо. Особенности художественного языка Караваджо. Болонская академия братьев Караччи и сложение академического направления в живописи Италии. Развитие жанра романтического пейзажа в итальянской живописи конца XVII – начала XVIII в. Пейзажи С. Розы и А. Маньяско.</p> <p>Развитие искусства позднего барокко в Риме и Венеции. Монументально-декоративные ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтан Треви в Риме). Усиление декоративного начала. Монументально-декоративная живопись Д.Б. Тьеполо. Архитектурные фантазии Д.Б. Пиранези. Развитие жанра архитектурного пейзажа – ведуты в творчестве А. Каналетто и Б. Белотто. Поэтические городские пейзажи Ф. Гварди, особенности его живописной системы.</p> <p>Литература барокко: Д. Марино, С. Роза. Комедия дель арте. Зарождение жанра оперы. Литературное барокко во Франции. Салон К. Рамбуйе; М. Скюдери. Барокко в Англии; Д. Мильтон, Д. Донн.</p> <p>«Золотой век» <i>испанского</i> искусства. Плутовской роман: Ф. Кеведо, Л. Велес де Гевара, П. Кальдерон. Творчество Эль Греко. Своеобразие художественного языка. Развитие религиозной живописи – творчество Х. Риберы, Ф. Сурбарана. Реалистическое искусство Д. Веласкеса – вершина развития испанской художественной школы XVII в. Расширение тематики живописи, обращение к сценам из народной жизни, создание мифологических, исторических и жанровых полотен. Глубина психологического анализа в его полотнах. Веласкес: народная жизнь (бодегонес),</p>

		<p>природа и человек, цветовая композиция и символика. Б. Мурильо: гармония с окружающим миром. Скульптура: деревянные культовые статуи; П. де Мена, Х.М. Монтаньес.</p> <p>Расцвет <i>фламандской</i> культуры и искусства в первой половине XVII в. Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии XVII в. П. Рубенс – глава фламандской школы XVII в. Человек и природа в творчестве Рубенса. Влияние Рубенса на развитие фламандской живописи. Творчество А. ван Дейка и его значение для развития европейской портретной живописи XVIII в. Я. Йорданс: бытовизм в религиозно-мифологической тематике, значение детали.</p>
8.	Художественная культура и искусство эпохи классицизма.	<p>Классицизм – ведущий стиль <i>французского</i> искусства XVII века. Поиски новой гармонии в человеке. Философия рационализма и ее влияние на развитие французской культуры. Теория классицизма. Н. Буало. Н. Пуссен – основоположник классицизма в европейской живописи. Творческое отношение к традициям античности и Возрождения. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Мифологические и исторические картины. Природа и разум в искусстве Пуссена. Влияние творчества Пуссена на европейскую живопись XVIII – XIX вв. Дворцовый и городской ансамбль в архитектуре классицизма. Ансамбль Версаля – Л. Лево, А. Ленотр, Ж.А. Мансар. Восточный фасад Лувра – К. Перро.</p> <p>Классицистский театр. Высокие, средние и низкие жанры. П. Корнель и Ж. Расин. Герой – выдающаяся, сильная личность. Актерские амплуа. Ж.-Б. Мольер: комедия характеров. Мольер как актер и режиссер. Придворный балет; Ж.-Б. Люли. Нравоучительный характер литературы. Ведущие жанры – афоризмы, максимы, мысли, характеры, портреты, нравоучения, мемуары. Ф. Ларошфуко, Ж. Лабрюйер, Ж. Лафайет, Ф. Фенелон, Л. Малерб. Английский классицизм. Теоретические труды Д. Драйдена о театре.</p>
9.	Художественная культура и искусство эпохи Просвещения.	<p>Историческая периодизация и основные художественные центры европейского искусства XVIII в. «Век разума». Расцвет <i>английского</i> искусства – развитие философии, точных наук, классической политической экономии, распространение идей Просвещения. Теоретики Просвещения в Англии. Литература: Д. Дефо, Дж. Свифт, Г. Филдинг, С. Ричардсон, Т. Смоллетт. Театр Друри-Лейн. У. Хогарт – основоположник реализма в английской живописи XVIII в. Общественная и политическая сатира в графике и живописи Хогарта. Обличение пороков английского общества. Влияние Хогарта на становление политической и бытовой карикатуры. Расцвет портретного жанра в английском искусстве XVIII в. Творчество Дж. Рейнольдса и Т. Гейнсборо. Своеобразие английского</p>

		<p>группового портрета XVIII в. Теория и практика классицизма в английской архитектуре XVIII в. Английское палладианство. Дворцово-парковые ансамбли английского классицизма. Творчество У. Кента, Р. Адама.</p> <p>Эстетические взгляды французских просветителей («Салоны» Д. Дидро). «Энциклопедия» и ее значение для художественной культуры. Быт и нравы эпохи Просвещения. Общеευропейское значение французской культуры и искусства. Стилистическое многообразие искусства – позднее барокко, рококо, академизм, реализм, сентиментализм, классицизм.</p> <p>Общая характеристика стиля рококо. Рококо и барокко. «Галантные сцены». Крупнейший представитель <i>французского</i> искусства А. Ватто и рококо. Обращение к галантному жанру. Расцвет стиля рококо во французской живописи 1730 – 1740 гг. Творчество Франсуа Буше. Изящество и утонченность. Эволюция искусства рококо в творчестве О. Фрагонара. Поэтизация нравов «третьего сословия» в творчестве Ж.-Б. Шардена и Ж.-Б. Греза. Расцвет скульптуры: Ж.-Б. Лемуан, Э. Фальконе, Ж. Гудон. Архитектура, декоративно-прикладное и садово-парковое искусство рококо.</p> <p>Классицизм в XVIII в. Революционный классицизм в творчестве Ж.Л. Давида. Веймарский период в творчестве И. Гете и Ф. Шиллера. Эстетические труды И. Винкельмана, И. Гердера, В. Гумбольдта. Классицизм и Просвещение. Архитектура высокого классицизма: К. Рен, К. Леду, Ж. Суффло.</p> <p>Сентиментализм – мир чувств. Темы природы и смерти в сентиментальной поэзии. Сентиментальные романы Ж. Руссо. Т. Перси и Д. Макферсон. Театр Шиллера.</p>
10.	Художественная культура и искусство эпохи романтизма.	<p>Французская буржуазная революция и ее влияние на культуру стран Европы. Немецкая классическая философия и специфика мировоззрения на рубеже XVIII – XIX вв. Романтическая ирония и романтический символ. Романтизм как художественное направление и как образ жизни, образ культуры. Эстетика романтизма. Концепция романтической личности. Классицисты и романтики.</p> <p>Национальные варианты романтизма. Йенские романтики – братья А. и Ф. Шлегели, Л. Тик, В. Ванкенродер, Новалис. Гейдельбергские романтики – братья Я. И В. Гримм, А. Шамиссо. Творчество Э. Гофмана. Роль философии в формировании и характере немецкого романтизма. Романтический пейзаж К.Д. Фридриха. Портреты и аллегории Ф.О. Рунге. «Назарейцы» – одно из первых художественных объединений. Живопись бидермейера.</p> <p>Романтизм в Англии. У. Блейк – художник и поэт. Литература – Д. Байрон, П. Шелли, Д. Китс, В. Скотт. Романтическое мироощущение в английском пейзаже первой половины XIX в. – Дж. Констебл и У. Тернер, Т. Лоуренс.</p> <p>Крупнейшие мастера французского романтизма: Т. Жерико</p>

		и Э. Делакруа. Литература: роман и повесть. Ф. Шатобриан, А. Мюссе, В. Гюго. На грани романтизма и академизма: Д. Энгр и А. Гро в живописи, Б. Торвальдсен и Ф. Рюд в скульптуре. Синтез искусств в романтическом театре.
11.	Художественная культура и искусство эпохи реализма XIX в.	<i>Реализм</i> – ведущее направление в европейской литературе и изобразительном искусстве второй половины XIX в. Барбизонская школа (Ш. Добиньи, Ж. Дюпре, Т. Руссо, К. Труайон). Пленэрная живопись. Живописное новаторство К. Коро и создание «пейзажа настроения». Г. Курбе: обращение к прозе жизни, фотографическая точность в воспроизведении действительности. Тема жизни крестьян в творчестве Ж. Милле. Социально-критический характер творчества О. Домье. Политическая и бытовая сатира, рисунки, карикатуры и живопись Домье. Реализм в литературе – О. Бальзак, Стендаль, Ч. Диккенс, Г. Флобер, Э. Золя. «Салонное искусство» как особый феномен художественной жизни Европы второй половины XIX века.
12.	Художественная культура и искусство второй половины XIX в.	Функциональное направление в архитектуре: эстетика и назначение здания. Всемирные выставки, изменение конструктивного языка: опора, балка и плита. Творчество Э Мане. Связь его новаторского искусства с реалистическими традициями французской художественной школы XIX в. Обновление языка живописи, поиски Мане в области сюжетной картины, пейзажа и портрета. Импрессионизм. «Впечатление. Восход солнца». К. Моне. «Салон отверженных» 1863 г. – выступление против академической живописи. Поиски новых выразительных возможностей живописи для передачи изменчивых состояний природы, освещения, цвета. Новое понимание формы. Свежесть и острота восприятия красочного многообразия мира. Цвет и свет. Пленэр. Этюд. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, Э. Дега, А. Сислей. Место импрессионизма в европейском искусстве. Эксперименты Ж. Сёра и П. Синьяка. Дивизионизм. Постимпрессионизм: начало разрушения формы, совмещение ракурсов, искривление пространства. Основные представители – П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог, А. Тулуз-Лотрек. Живописная система П. Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX в. Синтез формы и цвета, цвет как основа пластической формы. Постимпрессионизм и искусство XX века. Творчество О. Родена, К. Клодель.
13	Художественная культура и искусство рубежа XIX-XX вв.	Направления, течения и стили в европейском искусстве рубежа XIX – XX вв. Прерафаэлиты – предшественники символистского искусства и стиля модерн. Творчество Пьера Пюви де Шаванна – предтечи символизма. «Манифест символизма» Ж. Мореаса. Истоки символистской эстетики – романтическое искусство, философия Э. Гартмана, Творчество Р. Вагнера. Символистские мотивы – любовь, смерть, страдание,

		<p>томление, ожидание, тоска – и их роль в мировоззрении человека рубежа XIX – XX вв.</p> <p>Поэзия символистов. Творчество О. Уайлда. Г. Ибсен – зачинатель психологического театра. М. Метерлинк.</p> <p>Группа «Наби» – увлечение искусством Востока, декоративный стиль. Творчество О. Редона. Символистские мотивы в творчестве швейцарцев Ф. Ходлера, А. Бёклина, бельгийцев Дж. Энсора и Ф. Ропса, норвежца Э. Мунка, немцев М. Клингера и Ф. фон Штука.</p>
14.	Художественная культура и искусство XX – начала XXI вв.	<p>Модерн в бельгийской архитектуре – В. Орта, А. ван де Велде. Австрийская школа модерна – О. Вагнер, Й.М. Ольбрех, А. Лоос. Сецессион в Мюнхене; А. Эндель. Чикагская школа: Л.Г. Салливен. Испанский модерн в работах А. Гауди.</p> <p>Литература модерна. «Поток сознания». М. Пруст. Дж. Джойс. Ф. Кафка.</p> <p>Характерная черта искусства XX столетия – разнообразие направлений. Влияние достижений науки на искусство. Формирование нового художественного идеала. Расширение видовых и жанровых границ искусства, изменение структуры мира искусства.</p> <p>Фовизм во Франции. Декоративная красочность, плоскостность коврового изображения, поиски композиционного и ритмического единства: А. Матисс, А. Дерен, Р. Дюфи, М. Вламинк, А. Марке, Ж. Руо. Эстетические принципы искусства А. Матисса – лидера и ведущего представителя фовизма. Кубизм: поиски геометрических форм в реальности. Основные этапы эволюции кубизма – «сезанновский», аналитический, синтетический. Ж. Брак. Творчество П. Пикассо – художника, определившего лицо западноевропейского искусства в период между двумя мировыми войнами.</p> <p>Экспрессионизм в Германии. Обостренно субъективное, пессимистическое восприятие мира, деформация реальности. Не изображать, а выражать. Группы «Мост» и «Синий всадник». Творчество Э. Кирхнера, Э. Нольде, Ф. Марка, О. Дикса, Г. Гросса. Мастера так называемой парижской школы – А. Модильяни, Х. Сутин, создавших вариант «лирического экспрессионизма».</p> <p>Футуризм в Италии. Манифест Т. Маринетти. Культ урбанизма, попытка передать динамику жизни большого города. Представители: Дж. Балла, К. Кара, У. Боччони, Дж. Северини. Метафизическая живопись, «по ту сторону физической реальности»; Дж. Де Кирико.</p> <p>Абстракционизм; связь абстрактного искусства с символистской эстетикой. Творчество В. Кандинского. Эксперименты с геометрическими фигурами; П. Мондриан. Дадаизм – стремление к эпатажу. Т. Тцара, Х. Арп, Р. Хюльзенбек. Реди-мэйды Ф. Пикабия, М. Дюшана. «Мерцы» К. Швиттерса. М. Эрнст – соединение в одном произведении самых разных материалов, техник и методов. «Абсолютные дадаисты» – Л. Арагон, П. Элюар, А. Бретон</p>

		<p>и др.</p> <p>Сюрреализм. Манифест А. Бретона. Принцип «автоматического письма». Грезы и сны сюрреалистов. Психоанализ как источник сюрреалистического мировосприятия. Биоморфные формы Х. Миро. «Визуальные воплощения душевных состояний» Р. Мата. Сюрреалистические инсталляции М. Оппенгейм. Фотографии-метафоры М. Рэя. Принцип осязаемости нереального в работах Р. Магритта, И. Танги. Калейдоскоп масок в творчестве С. Дали.</p> <p>Абстрактный экспрессионизм (Нью-йоркская школа): художественные эксперименты с линией, пятном, цветом. Аршил Горки. «Живопись действия» Дж. Поллока. Метод дриппинга. «Монументальные» колористические полотна М. Ротко. Ташизм – французский вариант абстрактного экспрессионизма.</p> <p>Оп-арт: использование зрительных иллюзий, основанных на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур. Работы В. Вазарели, Б. Райли. Опарт и кинетическое искусство. Поп-арт – общедоступное искусство. Творчество Э. Уорхолла.</p> <p>Гипперреализм, стремление к фототехнике. Концептуализм, новые правила восприятия искусства – искусство как идея; объединение творчества и исследования творчества.</p> <p>Постмодернизм и трансавангард. Новые технологии конца XX в. И их использование в искусстве.</p> <p>Формирование нового образного языка в архитектуре. Конструктивизм. Функционализм. Новые конструктивные решения и материалы. Технический прогресс и архитектура.</p> <p>В. Гропиус и «Баухауз». Идея соединения искусства, техники и науки. Новая система обучения. Л. Мисс ван дер Роэ: проекты первых небоскребов, идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства», концепция «стекла и стали». Ле Корбюзье: «пять пунктов» архитектуры; проекты «Дом-Ино», «Вуазен»; работа в России. Теоретические труды Ле Корбюзье. Органическая архитектура Ф.Л. Райта. «Юсониянские» проекты.</p> <p>Архитектура второй половины XX в. Градостроительство – основное направление европейской архитектуры послевоенных лет. Широкое использование возможностей современных материалов. Середина 50-х гг. – брутализм, новое барокко. Архитектура постмодернизма – Ч. Дженкс, Р. Вентури. Признаки постмодернистской архитектуры. О. Нимейер: строительство Бразилии. Кэндзо Тангэ и группа метаболистов. Й. Утзон – оперный театр в Сиднее. Идея партисипации (соучастия заказчика в процессе проектирования и строительства).</p> <p>Кино в системе художественной культуры XX в.</p>
--	--	---

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Художественная культура и искусство Древнего мира.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2, 3, 5 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Тестирование
2	Художественная культура и искусство античности.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум Контрольная работа
3	Художественная культура и искусство Византии.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2, 3, Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Тестирование
4	Художественная культура и искусство западноевропейского средневековья.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Тестирование

5	Художественная культура и искусство эпохи Возрождения.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум Контрольная работа
6	Художественная культура и искусство Северной Европы в XV-XVII вв.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2, 3 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Тестирование
7	Художественная культура и искусство эпохи барокко.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум Контрольная работа
8	Художественная культура и искусство эпохи классицизма.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Тестирование
9	Художественная культура и искусство эпохи Просвещения.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум Контрольная работа

10	Художественная культура и искусство эпохи романтизма.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум Контрольная работа
11	Художественная культура и искусство эпохи реализма XIX в.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Тестирование
12	Художественная культура и искусство второй половины XIX в.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум Контрольная работа
13	Художественная культура и искусство рубежа XIX-XX вв.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 3, 4, 5 Рекомендуемая: литература к теме	Опрос Тестирование
14	Художественная культура и искусство XX – начала XXI вв.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 3, 4, 5 Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум Контрольная работа

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

- Рекомендуется использовать для подготовки к занятиям литературу из основного и дополнительного списка.
- С целью расширения интеллектуальной базы при подготовке к докладам, сообщениям, интерактивным диспутам и т.д. рекомендуется использовать материалы по смежным искусствам (литературе, театру, и т.д.).
- При подготовке к занятиям рекомендуется обращать внимание на специальную терминологию, для уточнения расшифровки терминов рекомендуется использование справочных изданий, словарей, энциклопедий.
- Для подготовки иллюстраций для семинаров, круглых столов и т.д. рекомендуется использовать изображения репродукций (в цифровом формате) или видеофайлы.
- При подготовке к устному ответу рекомендуется использование методов и приемов художественно-стилистического анализа материала.

Все указанные формы подразумевают использование Интернет-ресурсов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

Традиционные: лекции (вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная), семинары.

Инновационные технологии: информационные технологии (с использованием компьютерной техники).

Интерактивные технологии: работа в малых группах, лекция с проблемным изложением, лекция-дискуссия, эвристическая беседа; семинары в различных диалогических формах (дискуссий, дебатов, круглых столов, конференций), использование средств мультимедиа (компьютерные классы).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Форма контроля знаний и компетенций – 1-3, 5-7 семестр - зачет, 4,8 семестр - экзамен.

6.1. Образцы контрольных заданий

Контрольная работа выполняется в письменной форме в рамках аудиторных занятий в течение 2 часов.

Примерные варианты контрольных работ:

Вариант 1.

1. Искусство Древнего Египта. Периодизация.
2. Классическая Греция. Специфика развития архитектуры.
3. Скульптура Древней Греции. Разнообразие видов, жанров. Основные представители.

4. Трагическая поэзия, классическая проза. Ведущие представители. Основные темы и произведения.
5. Римская культура. Периодизация.

Вариант 2.

1. Периодизация эпохи Возрождения.
2. Ранний Ренессанс. Венецианская школа живописи. Черты стиля, ведущие представители, основные работы.
3. Академии живописи и их роль в художественной культуре.
4. Возрождение в Англии. Специфика развития. Основные представители.
5. Образный мир Эль Греко. Черты стиля.

6.2. Образцы тестовых заданий

(с ответами на контрольные вопросы, ключи к тестам для проверяющего)

Тема: Искусство античности

Раздел А. Выбрать один правильный ответ.

1. Что такое курсы:

- А) статуи женских фигур;
 Б) статуи животных;
В) Статуи обнаженных мужских фигур.

2. Какой тип храма был распространен в Древней Греции:

- А) периптер;**
 Б) базилика;
 В) крестово-купольный.

3. Какой храм посвящен всем богам:

- А) Парфенон;
Б) Пантеон;
 В) Эрехтейон.

Раздел Б. Соотнести понятия.

1.

1. Клио	А) Муза танца
2. Мельпомена	Б) Муза истории
3. Терпсихора	В) Муза трагедии
4. Талия	Г) Муза эпической поэзии
5. Каллиопа	Д) Муза комедии

Ключи к тесту: 1. – Б), 2. – В), 3. – А), 4. – Д), 5. – Г).

2.

1. Фидий	А) Дискобол
2. Мирон	Б) Менада
3. Скопас	В) Зевс Олимпийский

Ключи к тесту: 1. – В), 2 – А), 3. – Б).

Раздел В. Написать эссе на одну из предложенных тем:

1. Архитектура классического периода Древней Греции.

2. Искусство эпохи эллинизма.
3. Шедевры древнеримского искусства.

6.3. Примерная тематика семинарских занятий

Художественная культура и искусство Древнего мира

Специфика первобытной культуры.
Основные черты первобытной картины мира.
Характеристика пространства и времени.
Изобразительное искусство первобытного человека.
Основные принципы архитектуры Древнего Египта.
Культ фараона.
Мифология и ее отражение в искусстве Древнего Египта.

Художественная культура и искусство Древнего мира

Особенности архитектуры Крита.
Античность. Периодизация. Образы и темы.
Рождение греческого театра.
Ордерная система Древней Греции.
Скульптура классического периода.
Искусство эллинизма.

Художественная культура и искусство Древнего Рима

Искусство этрусков.
Римская культура. Периодизация. Основные черты.
Римский скульптурный портрет.
Литература в Древнем Риме.
Рим императорский.
Архитектурные «чудеса» Древнего Рима.

Художественная культура и искусство Византии

Специфика развития византийской культуры.
Иконоборческое движение.
Каноны византийской иконописи.
Архитектура Византии.

Художественная культура и искусство западноевропейского средневековья

Литература западноевропейского средневековья.
Дороманское искусство. Периодизация. Специфика развития.
Рыцарская культура.
Романский стиль.
Готика.

Художественная культура и искусство эпохи Возрождения

Возрождение в Италии. Основные этапы. Характеристика стиля.
Творчество Ф. Брунеллески.
Творчество Донателло.
Образы «вечной женственности» в творчестве С. Боттичелли.
Флорентийская школа в живописи Раннего Возрождения.
Леонардо да Винчи. Феноменология творчества.
Образ Мадонны в творчестве мастеров Высокого Возрождения.
Микеланджело – скульптор, живописец, архитектор и поэт.

Капелла Медичи и Сикстинская капелла.
Позднее Возрождение. Основные представители.
Творчество В. Шекспира.
Трагический мир образов Эль Греко.

Художественная культура и искусство Северной Европы XV-XVII вв.

Северное Возрождение. Специфика развития культуры и искусства.
Фантастический мир И. Босха.
Триптихи И. Босха.
Народные темы в творчестве П. Брейгеля.
Творческий портрет А. Дюрера.
Жанр натюрмортов в Голландии XVII в.
«Малые голландцы». Основные представители. Панорама жанров.
«Меленский диптих» Ж. Фуке.
Портреты Ф. Хальса.
Мифологические и религиозные темы в творчестве Х. Рембрандта.

Художественная культура и искусство эпохи барокко

Характеристика стиля барокко.
Творчество М. Караваджо.
Развитие жанра романтического пейзажа в итальянской живописи конца XVII – начала XVIII в.
Творчество Эль Греко.
Развитие религиозной живописи в Испании.
Искусство Д. Веласкеса.
П. Рубенс. Характеристика творчества.
Парадные портреты А. ван Дейка.

Художественная культура и искусство эпохи классицизма

Классицизм. Темы и образы. Специфика стиля.
Теория классицизма Н. Буало.
Природа и разум в искусстве Н. Пуссена.
Ансамбль Версаля.
Особенности развития классицистического театра.

Художественная культура и искусство эпохи Просвещения

Графика У. Хогарта.
Портретный жанр в английском искусстве XVIII в.
Дворцово-парковые ансамбли английского классицизма.
Французские просветители.
Быт и нравы эпохи Просвещения.
Рококо. Стилиевые особенности.
Творчество А. Ватто.

Художественная культура и искусство эпохи романтизма

Эстетика романтизма.
Творчество Э. Гофмана.
Романтический пейзаж К.Д. Фридриха.
Портреты и аллегории Ф.О. Рунге.
Живопись бидермейера.
Особенности творчества У. Блейка.
Романтическое мироощущение в английском пейзаже первой половины XIX в.

Э. Делакруа. Характеристика творчества.

Художественная культура и искусство эпохи реализма XIX в.

Барбизонская школа. Основные представители.

Живописное новаторство К. Коро.

Г. Курбе. Характеристика творчества.

Крестьянская тема в творчестве Ж. Милле.

Карикатуры О. Домье.

«Салонное искусство» как особый феномен художественной жизни Европы второй половины XIX века.

Художественная культура и искусство второй половины XIX в.

Творчество Э. Мане.

Импрессионизм.

Франция в работах импрессионистов.

Дивизионизм.

Постимпрессионизм. Основные представители. Живописная система.

Живописная система П. Сезанна.

Творчество О. Родена.

Художественная культура и искусство рубежа XIX-XX вв.

Характеристика стиля модерн.

Братство прерафаэлитов. Сюжеты и образы.

Творчество Пьера Пюви де Шаванна – предтечи символизма.

Символистские мотивы и их роль в мировоззрении человека рубежа XIX – XX вв.

Группа «Наби». Основные представители. Панорама жанров. Образно-смысловые мотивы.

Художественная культура и искусство XX – начала XXI вв.

Модерн в архитектуре.

Литература модерна.

Фовизм.

Кубизм. Эволюция стиля, жанровая система, средства художественной выразительности.

Экспрессионизм в Германии.

Футуризм в Италии.

Эволюция творчества С. Дали.

Абстракционизм.

Постмодернизм.

6.4. Требования к проведению зачета

Зачет проводится в конце 1, 2, 3, 5, 6 и 7 семестров по билетам, включающим два теоретических вопроса.

Образцы билетов

Билет №1

1. Искусство Древнего Египта. Периодизация. Образы и темы.
2. Литература Древней Греции.

Билет №2

1. Основные черты античной картины мира и их отражение в архитектуре.
2. Древнегреческий театр.

Критерии оценки

«Зачет» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание материала. В ответе могут содержаться отдельные неточности в освещении некоторых аспектов темы. Студент самостоятельно не дает исчерпывающего ответа, но может продемонстрировать достаточные знания при дополнительных, направляющих, наводящих вопросах. Ответ может содержать 2-3 негрубых ошибки.

«Незачет» ставится за полное незнание студентом материала предмета, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы, за неспособность ответить на наводящие вопросы.

Дистанционная форма обучения

В случае экстренных ситуаций учебный процесс может проходить в дистанционной форме.

При переходе на дистанционную форму обучения, выполняются задания связанные со спецификой дисциплины.

Примерный перечень вопросов к зачету

1,2 семестр

1. Характеристика первобытного искусства.
2. Особенности восприятия пространства и времени.
3. Основные черты первобытной картины мира и их отражение в архитектуре.
4. Особенности фигуративной скульптуры.
5. Древнеегипетская мифология.
6. Искусство Древнего Египта. Периодизация. Образы и темы.
7. Основные этапы развития античного искусства.
8. Характеристика архитектурных ордоров.
9. Основные черты античной картины мира и их отражение в архитектуре.
10. Греческая вазопись.
11. Скульптура Древней Греции.
12. Образ человека в искусстве Древней Греции.
13. Древнегреческий театр.
14. Литература Древней Греции.

3 семестр

1. Возрождение и Античность.
2. Основные черты художественной культуры Возрождения.
3. Сиенская и флорентийская школы в живописи.
4. Архитектура итальянского Возрождения.
5. Скульптура как самостоятельный вид искусства.
6. Венецианская школа в живописи.
7. Универсализм Леонардо да Винчи.
8. Творчество Рафаэля.
9. Микеланджело как скульптор, живописец, архитектор и поэт.
10. Характеристика Позднего Возрождения.
11. Возрождение в Англии.
12. Возрождение в Испании.
13. Художественная культура и искусство эпохи классицизма.

14. Классицизм. Темы и образы. Специфика стиля.
15. Теория классицизма Н. Буало.
16. Природа и разум в искусстве Н. Пуссена.
17. Ансамбль Версаля.
18. Особенности развития классицистического театра.
19. Художественная культура и искусство эпохи Просвещения
20. Графика У. Хогарта.
21. Портретный жанр в английском искусстве XVIII в.
22. Дворцово-парковые ансамбли английского классицизма.
23. Французские просветители.
24. Быт и нравы эпохи Просвещения.
25. Рококо. Силевые особенности.
26. Творчество А. Ватто.

5 семестр

1. Особенности мировоззрения на рубеже XVIII – XIX вв.
2. Романтизм как художественное направление.
3. Романтический пейзаж – К.Д. Фридрих.
4. Портреты и аллегории Ф.О. Рунге.
5. Романтизм в Англии.
6. У. Блэйк – художник и поэт.
7. Творчество Т. Жерико.
8. Э. Делакруа. Характеристика творчества.
9. Живопись Ф. Гойи.
10. На грани романтизма и академизма: Д. Энгр и А. Гро.
11. Реализм в искусстве.
12. творчество Д. Констебла.
13. К. Коро – человек в мире природы.
14. Барбизонская школа.
15. Характеристика творчества Г. Курбе.
16. Творчество О. Домье.
17. Поэтизация труда в работах Ж. Милле.
18. Реализм в литературе.

6,7 семестр

1. Функциональное направление в архитектуре.
2. Импрессионизм.
3. Творчество Э. Мане.
4. Характеристика творчества К. Моне.
5. О. Ренуар. Характеристика творчества.
6. Э. Дега. Характеристика творчества.
7. Творческий портрет А. Сислея.
8. К. Писсарро. Характеристика творчества.
9. Дивизионизм. Ж. Сера и П. Синьяк.
10. Постимпрессионизм. Творчество П. Сезанна.
11. П. Гоген. Характеристика творчества.
12. В. ван Гог. Характеристика творчества.
13. А. Тулуз-Лотрек. Характеристика творчества.
14. Творчество О. Родена и К. Клодель.
15. Прерафаэлиты.
16. Творчество П. де Шаванна.
17. Символизм как стилистическое течение.
18. Символизм в литературе.

19. Группа «Наби».
20. Символизм как интернациональное течение.

6.5. Требования к проведению экзамена.

Экзамен проводится в конце 4 и 8 семестра по билетам, включающим 2 теоретических вопроса.

Образцы билетов:

Билет № 1.

1. Фантастический мир И. Босха.
2. Возрождение во Франции.

Билет № 2.

1. Модерн. Характеристика стиля.
2. П. Пикассо. Характеристика творчества.

Критерии оценки

Отлично. Ставится за исчерпывающий ответ, как на все вопросы экзаменационного билета, так и на дополнительные вопросы. Студент должен обнаружить полное понимание и владение материалом предмета, уметь соотносить явления изобразительного искусства с другими видами художественной деятельности, иметь представление о специфике стиля той или иной эпохи, владеть терминологическим аппаратом.

Хорошо. Ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание материала. В ответе могут содержаться отдельные неточности в освещении некоторых аспектов темы. Студент самостоятельно не дает исчерпывающего ответа, но может продемонстрировать достаточные знания при дополнительных, направляющих, наводящих вопросах. Ответ может содержать 2-3 негрубых ошибки.

Удовлетворительно. Ставится за ответ, обнаруживающий слабое владение материалом, поверхностное и схематичное изложение знаний, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы.

Неудовлетворительно. Ставится за полное незнание студентом материала предмета, за неспособность ответить на наводящие вопросы.

Примерный перечень вопросов к экзаменам

4,8 семестр

1. Влияние Этрурии и Греции на культуру Рима, отличие их друг от друга.
2. Искусство рельефа.
3. Сюжеты римского искусства.
4. Архитектура Древнего Рима.
5. Падение Рима и судьбы средневековой Европы.
6. Особенности восприятия времени и пространства в средние века.
7. Архитектура Византии.
8. Монументальная живопись Византии.
9. Характеристика основных художественных стилей средневековья.
10. Дороманское искусство.
11. Романский стиль.
12. Готика.

13. Средневековый театр.
14. Средневековая литература.
15. Северное Возрождение. Общая характеристика.
16. Научные общества в Германии.
17. Фантастический мир И. Босха.
18. Творчество П. Брейгеля.
19. Живопись и графика А. Дюрера.
20. Развитие немецкого портрета.
21. Возрождение во Франции.
22. «Малые голландцы».
23. Голландский натюрморт.
24. Характеристика творчества Х. Рембрандта.
25. Характеристика стиля барокко.
26. Итальянская архитектура барокко.
27. М. Караваджо и караваджизм.
28. Барокко в Англии.
29. «Золотой век» испанской живописи.
30. Творческий портрет П. Рубенса.
31. Портреты А. ван Дейка.
32. Творчество Я. Йорданса.
33. Модерн. Характеристика стиля.
34. Архитектура модерна.
35. Литература модерна.
36. Живопись модерна.
37. Экспрессионизм. Общая характеристика.
38. Творческая деятельность группы «Мост».
39. Творческая деятельность группы «Синий всадник».
40. Фовизм. Творчество А Матисса.
41. Кубизм.
42. П. Пикассо. Характеристика творчества.
43. Абстракционизм.
44. Конструктивизм в архитектуре и дизайн.
45. Футуризм.
46. Дадаизм.
47. Сюрреализм.
48. Театральное искусство XX в.
49. Кино в системе художественной культуры XX в.
50. Развитие реалистического искусства в XX в.
51. Реалистическая литература второй половины XX в.
52. Реалистическая живопись: темы и образы.
53. Сатирический гиперреализм. Фотореализм.
54. Постмодернизм.
55. Понятие интертекста и интертекстуальности.
56. Искусство и китч.
57. Литературный постмодернизм.
58. Постмодернизм в архитектуре.
59. Оп-арт и кинетическое искусство.
60. Массовая и популярная (поп) культура.

7. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература

1. История искусств : Учебное пособие / коллектив авторов; под науч. ред. Г. В. Драча, Т. С. Паниотовой .— 3-е изд., стер. — Москва: КНОРУС, 2014 .— 680 с.
2. Дорогова, Людмила Николаевна. История западноевропейской культуры Нового времени (XVI - XIX вв.) : Учебное пособие / Л. Н. Дорогова. - Москва: КНОРУС, 2013. - 216 с

8.2. Рекомендуемая литература

1. Садохин, Александр Петрович. Мировая художественная культура : Учебник для студентов вузов / А. П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 495 с

9. Интернет-ресурсы

1. Лекции по истории искусств [Электронный ресурс]: для компьютера и мобилы. – М.: МебиусАртс; Бизнессофт, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM mp3). - (Аудиокурсы).
2. Усова, М.Т. История зарубежного искусства / М.Т. Усова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859> (дата обращения: 22.06.2020).

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционная аудитория.

Техника для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов: DVD-плеер, ЖК-телевизор, ноутбук, оснащенный программами воспроизведения аудио- и видео-файлов.