О.Н.ХАКИМУЛИНА

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

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 кафедры:
Зав. кафедрой _____ / Ю.В. Иванова

Протокол № 5
От «25» июня 2020г.

О.Н.ХАКИМУЛИНА

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

учебная (рабочая) программа дисциплины для обучающихся по направлению 51.03.04 - Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия **направленности -** Культурный туризм и экскурсионная деятельность; **форме обучения:** очной

Год начала подготовки - 2020

Смоленск
2022

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

I.1 ПРЕДИСЛОВИЕ

Современное общество испытывает глубочайшие изменения во всех сферах материальной и духовной жизни. Поставленные временем задачи требуют принципиального обновления и критической переоценки сложившейся системы ценностей. Приоритетным направлением развития системы высшего образования становится его гуманизация и гуманитаризация, подъем общей культуры формирующихся специалистов. В учебный план вводятся курсы, которые помимо просветительских задач ставят цель познакомить студентов с лабораторией художественного творчества, развить чувство красоты, гармонии, приобщить к высотам человеческого духа, продемонстрировать интеллектуальные и эмоциональные возможности человека, научить ассоциативному мышлению.

Одной из гуманитарных дисциплин, изучаемых в вузе является История искусств. История искусств, будучи гуманитарной наукой, исследует художественную культуру как исторически развивающееся, многогранное, сложное общественное явление, как способ жизни человека. История искусства формирует знания о культурном наследии, о поисках и открытиях, о памятниках художественной культуры, о ценностях и нормах жизни, идеалах и символах разных народов; исследует происхождение, истоки культурных явлений, процесс их распространения.

История искусства помогает познавать мир, формирует духовный образ человека, чувства и мысли, воспитывает человека, расширяет кругозор, пробуждает творческие способности.

Искусство – это специфический вид духовного отражения и освоения действительности, оно имеет настолько большое значение в жизни общества, что может рассматриваться как одна из жизненных его функций. Не случайно в первобытную эпоху именно искусство являлось первой формой человеческого познания мира. Искусство особым образом помогало людям осваивать мир и природу, сплачивало их для совместной жизни и борьбы за существование, организуя совместные трудовые усилия, мобилизуя для охоты, вызывая полезные эмоции и т.д.

В своем развитии и бытии оно подчиняется законам, управляющим развитием общества, отражает изменения в его социально-экономической структуре, в общественных отношениях. В то же время искусство имеет и собственные внутренние закономерности своего развития и функционирования, свою художественно-эстетическую специфику, несводимую к тем или иным общественным функциям.

Искусство – это такой культурный феномен, который создан человеком для познания, прежде всего, самого себя, собственной человеческой природы, собственной души, для познания своего собственного внутреннего мира и его формирования и развития.

Реализация характерного для искусства художественного способа мышления, мышления в образах, потребовала создания специального языка, средствами которого можно было бы осуществить художественное моделирование мира. Язык искусства представляет собой специальный, искусственно выработанный язык, организованный в соответствии с определенными общими правилами и законами, целью которых является сделать его универсальным и совершенным средством художественной коммуникации. Это результат творчества многих поколений мастеров, вобравший в себя из художественного опыта развития искусства все самое лучшее и действенное – приемы, способы, средства выражения, что выдержало проверку временем. В то же время приемы художественно-эстетической организации не созданы произволом того или иного, пусть и великого, художника, они являются результатом привнесения в стихию исходного материала определенного порядка, имеющего целью придать ему эстетическое качество, облечь в художественно значимую форму. Таким образом, этот преднамеренно выработанный для специальных целей язык представляет собой особым образом организованную систему, предназначенную для того, чтобы служить максимально точному и действенному выражению содержания и осуществлению воздействия на разум и чувства человека.

Искусство своим образным строем, своей специфической работой с формами действительности стремится воспроизвести, воплотить в своих формах красоту мира и привнести ее в человеческую жизнь. Создавая новую, рукотворную красоту, искусство стало организацией и нового ощущения человеком полноты своих возможностей. Поиски гармонии и порядка сделали искусство средством воплощения общественной энергии и организации соответствия внешней гармонии мира и внутренней гармонии мира человека. Искусство как борьба гармонии с хаосом выступило организующим фактором на всех уровнях своего существования и функционирования, стало человеческим способом овладения действительностью с помощью образного осмысления ее, воспроизведения посредством построения ее общей, человечески ориентированной модели.

Можно сказать, что процесс становления искусства был отражением процесса становления самого человека, формирования его как личности. В свою очередь искусство оказывало на человека обратное воздействие. И это взаимодействие, взаиморазвитие человека и искусства как его

художественно воплощенного сознания определяет то, что искусство откликается на изменение интересов и запросов человека изменением круга основных тем, усложнением своей структуры, обогащением языка. А человек создает такое искусство, каков он сам. Не напрасно утверждают, что образ (созданный художником) богаче факта жизни (взятого за основу) на величину души автора.

Искусство может рассматриваться как способ коммуникации: в нем закрепляется связь между человеком и обществом; благодаря искусству человек может переносится в другие эпохи и страны, общаться с другими поколениями, людьми (пусть даже вымышленными), в чьих образах художник отразил не только свои собственные представления, но и современные ему взгляды, настроения, чувства.

Искусство выполняет в обществе множество функций и отвечает разнообразным потребностям человека, реализуя его художественные способности. Средства и методы искусства приходят на помощь человеку, когда оказываются недостаточными или неприемлемыми методы и средства науки. Само искусство возникает как способ адаптации к миру в особых формах художественного отражения. Человек в искусстве воспроизводит мир, чтобы понять, познать его. Смертный во времени и конечный в пространстве человек создает искусство, в котором овладевает бесконечностью пространства и вечностью времени мира через организацию пространственных и временных ощущений.

Знание истории искусства дает человеку возможность приобщиться к духовному опыту старших поколений, соизмерить его с личным опытом, создать потенциальные возможности для всестороннего развития личности и приобщения ее к общечеловеческим идеалам. Изучение истории искусств помогает овладеть знаниями об основных формах и закономерностях мирового процесса развития художественной культуры в ее общих и единичных характеристиках, выработать навыки самостоятельного овладения миром ценностей культуры и научиться использовать эти знания для совершенствования своей личности и профессионального мастерства.

I.2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Учебная дисциплина «История искусства» является одной из основных в подготовке специалиста-музеолога.

По Госстандарту третьего поколения (2010 г.) основные задачи курса следующие: развитие нравственного и эстетического чувства, обогащение и углубление внутреннего духовного мира студентов, пробуждение интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия мирового и отечественного искусства; освоение систематизированных знаний об искусстве, его сущности и особенностях, месте и роли в жизни человека и общества, тенденциях и проблемах его исторической эволюции; овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами искусствоведческих источников, поиска и систематизации информации, навыками анализа памятников культуры и произведений искусства; формирование способности понимать историческую и этническую обусловленность развития мирового искусства, определять собственную позицию по отношению к ряду традиционных и современных направлений художественного творчества.

В ходе изучения Истории искусств студент должен овладеть знаниями основных этапов художественно-духовного и культурного развития мирового искусства, эстетической специфики стилей, течений, искусствоведческих названий, терминов; приобрести умения извлекать информацию из искусствоведческих источников, применять ее для решения познавательных задач; овладеть приемами описания (рассказа об основных направлениях, стилях, художественном творчестве их представителей) и объяснения (раскрытие закономерностей развития искусства, причин и следствий возникновения того или иного вида и жанра искусства, стилей и направлений в ту или иную эпоху, выявление в них общего и различного, определение их характера, классификация др.); показывать эволюцию художественного процесса в контексте традиций архаического и современного искусства: мифологии образов и архетипы сюжетов, теории пространства и времени; различать этногеографические особенности искусства; понимать и уметь объяснить роль искусства в человеческой жизнедеятельности, иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи социального опыта, основных ценностях культуры и искусства в частности.

Курс «История искусства» связан с другими дисциплинами – историей, вспомогательными историческими дисциплинами, историей мировых религийкультурологией, этнографией, философией, социологией, психологией, педагогикой. Междисциплинарный характер истории искусств выражает общую тенденцию современной науки, усиление интегративных процессов, взаимовлияние и взаимопроникновение различных областей знания при изучении общего объекта исследования. Каждая из наук дает возможность углубить знание об явлениях тем необходимым компонентом и социальным фоном развития культурных достижений, открытий, гениальных творений, которыми так богато культурное наследие. Так, например, философия открывает путь к познанию и объяснению сущности культуры, а социология выявляет закономерности процесса функционирования культуры в обществе,

особенности культурного уровня различных групп. Психология дает возможность глубже понять специфику культурно-творческой деятельности человека, его восприятие ценностей культуры, становление духовного мира личности. Этнография способствует осознанию национально-этнической самобытности культуры народов мира, роли искусства в межнациональных отношениях. Смежные науки не только питательная среда, но и необходимый фундамент истории искусств.

Примерная программа дисциплины «История искусства» определяет ее статус, как базового теоретического курса в цикле музейных дисциплин, призванного дать целостное представление об искусстве, его сущности и особенностях, видах, жанрах, месте и роли в жизни человека и общества, тенденциях и проблемах его исторической эволюции; систематизировать и обобщить теоретический материал, очерки, воспоминания и т.д., выявить причинно-следственные связи между мировой историей и развитием искусства; раскрыть религиозно-нравственные и духовные основы русского искусства, его взаимодействие с мировой художественной культурой, традиционным и современным художественным процессом; раскрыть взаимосвязи изобразительного искусства с мировой художественной культурой - религией, философией, литературой, психологией, театром; научить студентов оценивать достижения искусства, анализировать основные памятники художественной культуры.

Трудоемкость дисциплины «История искусства» определяется государственным образовательным стандартом по дисциплине «История искусств»: Основы теории искусств. Искусство как феномен культуры. Генезис искусства. Памятники первобытной культуры. Искусство древних цивилизаций: Месопотамия, Египет, Передняя Азия. Древний Восток. Искусство Средневековья. Искусство Ренессанса и Нового времени. Направления и стили в европейском искусств. Американское искусство XIX в. Искусство России. Мировое искусство XX века. Современные тенденции в западном искусстве. Реализм, модернизм, постмодерн, масскульт. Тенденции и перспективы развития современной художественной культуры.

Гуманитарные предметы, прежде всего, отвечают за мышление будущих специалистов. И поэтому необходимо использование форм обучения, которые помимо профессиональных формируют и необходимые гуманитарные и социальные навыки ведения диалога, дискуссии, коммуникативную и речевую компетентность и т.д., необходимо использовать в своей практике гибкие формы коллективной и групповой работы, игры, тренинги, практику рефлексивной и проектировочной работы. От этого зависят такие навыки, как умение слушать и слышать, понимать, строить рефлексию, проектировать, вести переговоры, вступать в диалог, вести дискуссию, участвовать в ролевом обсуждении, уметь переносить знания из одного предмета в другой. Подобный блок умений и навыков составляют базу гуманитарного образования.

Студенты погружаются в духовный мир произведения искусства в процессе его восприятия, тем самым вступают в духовный контакт с его героями или с его создателем. «...Цель художника - не сообщать какие-то истины читателю, зрителю, слушателю и не пытаться поучать его, а завязывать с ним воображаемое общение и тем самым приобщить его к своим ценностям - к своим идеалам, устремлениям, нравственным принципам, политическим убеждениям, эстетическим переживаниям... Художник распахивает перед людьми свою душу, как перед ближайшими друзьями, исповедуется перед ними, искренно и откровенно, и тем самым их воспитывает. Такое нравственно-эстетически-гражданское воспитание искусством и дополняет, и углубляет, и целенаправленно расширяет опыт личности...» (см. Каган М.С. Мир общения. М., 1988. С. 305).

Очевидно, что изучение истории искусств невозможно без использования наглядных средств. Однако стоит отметить, что при использовании аудиовизуальных средств, нужно настраивать студентов на то, что они будут не напрямую соприкасаться с искусством, а опосредованно, т.е. смотреть видеозаписи, а не сами произведения искусства. И настраивая на такое восприятие, следует дать понять студентам, что истинное общение с произведением, с самим подлинником, приносит еще большее наслаждение.

В некоторых случаях приблизить студентов к произведениям искусства помогают экскурсии. В Смоленске имеются широкие возможности посещения музеев и учреждений музейного типа для изучения различных тем учебного курса. Во-первых, это Смоленская картинная галерея, в которой собраны великолепные образцы художественного творчества как зарубежных, так и отечественных художников. Музей Т.С. Коненкова позволяет познакомиться с творчеством одного из самых значительных скульпторов XX века, нашего земляка Сергея Тимофеевича Коненкова. В Смоленске сформировалась прекрасная художественная школа, и посещение выставок в доме художника создает условия для знакомства с современным художественным творчеством. Кроме того, наличие нового культурно-выставочного центра открывает разнообразные возможности знакомства с частными коллекциями, выставками, представляющими музеи других городов России и Белоруссии.

Особое внимание уделяется искусствоведческому анализу. Он не должен разрушать целостности восприятия. Рассмотрение отдельных частей, фрагментов, деталей произведения, т. е.

«выборочный ход восприятия», осуществляется в тесной связи с «целостным охватом произведения», как бы на фоне того впечатления, которое сложилось у студентов в результате первоначального восприятия. Искусствоведческий анализ вовлекает в работу весь психический аппарат студентов: эмоции, воображение, мысль, чтобы помочь им «увидеть невидимое, услышать неслышимое» (ведь многое в произведениях искусства символично); делает восприятие студентами произведения искусства сознательным, то есть стимулирует личностное отношение к увиденному; способствует возникновению у студентов взаимосвязей между художественным произведением и уже известными им фактами, представлениями, чувствами, ощущениями, жизнью самих студентов. Проникая в замысел произведения и выводя студентов на диалог с его автором, искусствоведческий анализ опирается на форму произведения, которая рассматривается не как набор технических средств, а как форма, выражающая художественное содержание. «Распредметить» авторский замысел, увидеть за формой смысл поможет: верно выбранный, «подсказанный» автором произведения ход анализа (подсказка выбора хода чаще всего исходит от композиции или сюжета художественного произведения); рассмотрение отдельных фрагментов произведения не «самих по себе», а в различных сопоставлениях друг с другом. Так, важно не просто отметить отдельные цвета в картине, важно оценить их в отношении друг к другу, понять смысл этих отношений, их выразительность; окружение произведения рядом явлений и фактов, связывающих его с жизнью и наполняющих его ассоциативностью. Это могут быть упоминания об исторических событиях и сведения из жизни автора или его современников, переклички с другими художественными произведениями, впечатления людей, уже воспринимавших это произведение и др.

Важную роль на занятиях истории искусства играет организация обратной связи. Прежде всего, это устные ответы-размышления, возражения, согласия в процессе беседы-диалога на занятии, в них большое значение имеет мысль, анализирующая и объясняющая первоначальные впечатления студентов, проникающая в замысел автора художественного произведения, стремящаяся понять других партнеров, их мнения, позиции. Это и письменные высказывания - развернутые ответы на вопросы, данные преподавателем, или же свободные высказывания студентов относительно произведений искусства, с которыми они встретились на занятии или познакомились, самостоятельно посещая музеи, выставки, читая художественную литературу или научно-популярные книги об искусстве.

Поиски наиболее оптимальных форм обучения истории искусств ведутся постоянно. Методика проведения занятий с элементами занимательности - одна из таких форм, способствующих развитию логического мышления и творческих возможностей студентов, помогающих им уяснить сущность искусствоведческого материала, воспитывающих интерес к нему. Игровые моменты могут возникать практически на каждом этапе обучения. Это может быть и кроссворд по изученной теме, и блиц-опрос в конце лекции («блиц» - молния), позволяющий проверить категориальный аппарат студентов, знание дат, имен и названий произведений деятелей искусства, но чаще всего игровой момент используется на заключительных занятиях в целях проверки знаний студентов.

Как известно, деловая игра является достаточно распространенной, многовариантной формой современного вузовского образования. Деловая игра - это форма активного деятельностного обучения. Она предполагает определение целей, содержание игры и наличие игровой и имитационной моделей. В имитационной модели отражен дидактически обработанный фрагмент профессиональной реальности. Проведение занятия, построенного как деловая игра, повышает интерес к данной теме, тем более что игра способствует созданию атмосферы совместной творческой деятельности преподавателя и студентов.

Предлагаемый искусствоведческий материал расширяет знания о культуре. В этом случае форма и содержание преследуют одну цель - формирование активной творческой личности.

Один из вариантов деловой игры - это игра-конгресс, его целесообразнее проводить в конце семестра, как завершающее занятие, чтобы привести в систему самостоятельно изученный материал и сконцентрировать внимание студентов на наиболее интересных, существенных и важных моментах.

Кроме того, в структурную основу заключительных занятий можно положить соревнования. Например, турнир знатоков художественной культуры. Если посмотреть на эти занятия с точки зрения рассматриваемой проблемы эстетического развития студентов, то они, несомненно, являются кульминационным проявлением эстетической активности студентов на каком-то определенном этапе их знакомства с мировой художественной культурой. Заключительным конкурсом турнира знатоков может быть домашнее задание. Каждый студент должен написать и представить «рекламный ролик» об искусстве страны, которую он представлял. Написать и представить так, чтобы зрителям захотелось поехать в эту страну, чтобы воочию познакомиться с ее древними памятниками, прочитать книги о ней, о произведениях ее художественной культуры, посмотреть альбомы.

Итоговое занятие может проводиться и в форме компьютерного тестирования. Компьютер в современных условиях обеспечивает наглядность информативного материала, обеспечивает высокую мобильность предъявляемой для контроля учебной информации.

2. УЧЕБНАЯ (РАБОЧАЯ) ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины «История искусства»: дать представление об искусстве как одной из форм общественного сознания; познакомить студентов с основными периодами, стилями и направлениями мирового и отечественного искусства в контексте всемирной истории и культуры.

2.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО.

Дисциплина относится к циклу базовых дисциплин. Изучение дисциплины опирается на знание отечественной истории, основ философии, истории культуры и истории искусств. Формирует понимание фундаментальной теории музейной практики. Является основополагающей дисциплиной при освоении курсов, связанных с прикладной музеологией – научное проектирование экспозиции, комплектование, учет и хранение музейных фондов, менеджмент и маркетинг музейного дела, основы консервации и реставрации историко-культурных объектов и др.

2.3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен усвоить:

а) общекультурные компетенции (ОК):

владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

-уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2)

2.4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (РАБОЧЕЙ) ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (очная форма), 72 часа.

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	семинары	Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
1.	Раздел I. Введение в историю изобразительных искусств.	1	1-6	1			2	
2.	Раздел II. Изобразительное искусство Древнего мира.	1	7-12	1,5			4	

3.	Раздел III. Искусство западноевропейского Средневековья и эпохи Возрождения.	1	13-18	2	6		7	
4.	Раздел IV. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII – XIX) вв.	1	1-10	3	6		8	
5.	Раздел V. Искусство Западной Европы XX века	1	11-20	0,5	2		2	
6.	Раздел VI. Искусство Древней Руси.	1	1-5	1	2		2	
7.	Раздел VII. Русское искусство XVIII века	1	6-8	1	2		4	
8.	Раздел VIII. Русское искусство XIX века	1	9-12	1	2		4	
9.	Раздел IX. Русское искусство конца XIX - начала XX века	1	13-15	0,5	2	4	2	
10.	Раздел X. Искусство России XX века.	1	16-18	1 1,5			3	
	ИТОГО			12	22	7	38	

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 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 методы:

- пассивные (опрос, самостоятельная работа студента, контрольная работа, реферат, тесты, написание эссе);

- активные и интерактивные (дискуссия в группе, интерактивная экскурсия, творческие задания, метод проектов, круглый стол и т.д.)

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 25%; занятия лекционного типа – не более 30% аудиторных занятий.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие организацию обучения как продуктивной деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

Согласно учебному плану количество часов по дисциплине – 216, из них проводимых в интерактивной форме – 15 часов по очной форме обучения.

Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных занятиях

Очная форма обучения:

Тема (раздел)	**Виды учебной работы**	**Используемые интерактивные технологии**	**Количество часов**
Раздел II. Изобразительное искусство Древнего мира	Лекция	Лекция-дискуссия	1
Раздел III. Искусство западноевропейского Средневековья и эпохи Возрождения.	Лекция	Лекция пресс-конференция	1
	Семинарское занятие	Дискуссия	1
Раздел IV.	Лекция	Мини-лекция	1

Западноевропейское искусство Нового времени (XVII – XIX) вв.	Семинарское занятие	Дискуссия о проблемах современного западноевропейского искусства	1
Раздел IX. Русское искусство конца XIX - начала XX века	Лекция	Лекция-дискуссия	1
	Семинарское занятие	Дискуссия о проблемах отечественного искусства рубежа XIX-XX вв.	1
	Итого		7

II.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Очная форма обучения

Раздел / тема	**Количество часов**			
	Всего	**Лекций**	**Семинаров**	**Самостоятельная работа**
Раздел I. Введение в историю изобразительных искусств.				
Тема 1. Введение. Цели и задачи курса.	1,5	0,5		1
Тема 2. Виды, жанры, художественно-выразительные средства изобразительного искусства.	1,5	0,5		1
Раздел II. Изобразительное искусство Древнего мира				
Тема3. Первобытное искусство.	1,5	0,5		1
Тема 4. Искусство Древнего Востока	1,5	0,5		1
Тема 5. Античное искусство	2,5	0,5		2
Раздел III. Искусство западноевропейского Средневековья и эпохи Возрождения.				
Тема 6. Раннехристианское искусство. Искусство Византии	1,5	0,5		1
Тема 7. Романское и готическое искусство	4,5	0,5	2	2
Тема 8. Искусство Возрождения Италии	3,5	0,5	2	1
Тема 9. Северное Возрождение.	3,5	0,5	2	1
Раздел IV. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII – XIX) вв.				

Тема 10. Западноевропейское искусство XVII века	4,5	0,5	2	2
Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII века	4,5	0,5	2	2
Тема12. Западноевропейское искусство первой половины XIX века	4,5	0,5	2	2
Тема 13. Западноевропейское искусство второй половины XIX века	2,5	0,5		2
Раздел V. Искусство Западной Европы XX века				
Тема 14. Западноевропейское искусство XX века.	4,5	0,5	2	2
Раздел VI. Искусство Древней Руси.				
Тема 15. Искусство Древней Руси X - XV вв.	4,5	0,5	2	2
Тема 16. Искусство Древней Руси XVI - XVII вв.	4,5	0,5	2	2
Раздел VII. Русское искусство XVIII века				
Тема 17. Искусство Петровской эпохи	2,5	0,5		2
Тема 18. Русское искусство середины и второй половины XVIII века	4,5	0,5	2	2
Раздел VIII. Русское искусство XIX века				
Тема 19. Русское искусство первой половины XIX века	3,5	0,5	1	2
Тема 20 Русское искусство второй половины XIX века	3,5	0,5	1	2
Раздел IX. Русское искусство конца XIX - начала XX века				
Тема 21. Русское искусство конца XIX – начала XX века	4,5	0,5	2	2
Раздел X. Искусство России XX века.				
Тема 22. Русское искусство 1917 – 1930 гг.	1,75	0,5	0,25	1
Тема 23. Русское искусство 1940 – 1980 гг.	1,75	0,5	0,25	1
Тема 24. Современное изобразительное искусство	2	0,5	0,5	1
Итого	72	12	22	38

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел I. Введение в историю изобразительных искусств.

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса.

Искусство как форма общественного сознания. Философские категории искусства. Взаимодействие искусств в системе культуры. Основные виды пространственно-временных искусств. Изобразительные и неизобразительные виды пространственных искусств. Искусство как отражение и преображение действительности. Искусство как познание и оценка. Объективное и субъективное в произведении искусства. Художник и общество. Наука и искусство. Взаимосвязь основных функций. Содержание и форма в искусстве

Структура курса. Краткая характеристика основных разделов курса. Основные этапы истории искусства. Первобытность - Древность - Средневековье - Ренессанс - Новое время. Требования к уровню освоения курса. Список литературы.

Тема 2. Виды, жанры, художественно-выразительные средства изобразительного искусства.

Понятие об искусстве. Предмет и метод искусства. Материальная основа развития искусства. 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.

Искусства пластические и пространственные. Взаимосвязь различных видов искусства.

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.

Скульптура. Виды скульптуры. Круглая скульптура и рельеф. Монументальная и станковая скульптура. Материалы скульптуры. Статуя, торс, бюст, группа как разновидность круглой скульптуры. Движение в скульптуре. Проблемы использования цвета. Архитектура и скульптура. Техника, композиция. Проявление стилевых особенностей в скульптуре.

Живопись. Виды живописи. Жанры. Композиция в живописи. Колорит. Стиль и манера. Техника живописи. Темпера, масляная живопись, акварель, фреска, мозаика и др. Композиция в живописи. Пространственные построения. Понятие о перспективе. Цветовой строй картины. Цвет в природе и живопись. Живопись и рисунок, линия и мазок в искусстве живописи.

Графика. Виды графики. Техника графики.

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

Раздел II. Изобразительное искусство Древнего мира.

Тема 3. Первобытное искусство.

Регулирование отношений в первобытном обществе и возникновение первичных стереотипов поведения. Формы первобытной социализации: первобытные союзы, инициации, утверждение половозрастной иерархии. Тотем и табу – роль в формировании нравственности. Первобытная картина мира. Специфика первобытного мышления – высокая степень слияния индивида и окружающей его природы, мышление по аналогии, объяснение от противного, ссылка на пример. Миф как форма родоплеменного осмысления окружающего мира. Виды мифов: космогонические (мифы о происхождении мира), антропогонические (о происхождении человека), мифы о культурных героях, об умирающем и воскресающем боге, эсхатологические (о конце мира) и др. Основные точки зрения на происхождение и сущность мифа.

Религия в первобытной культуре. Представление о жизни и смерти. Становление идеи двойственной природы человека (тело – душа). Анимизм. Культ предков, животных, растений, камней, земли, воды, огня и др. Фетишизм, магия, шаманство. Методы психического воздействия шамана на общество. Оргиастический элемент в первобытной культуре. Художественная культура. Концепции

происхождения искусства. Миф и обряд. Инсценировка мифа в обряде и возникновение первобытного предтеатрального искусства. Первобытность в современной культуре.

Искусство эпохи палеолита. Эпоха Ориньяк - Солютре. Эпоха Мадлен. Скульптура палеолита. Наскальные росписи в пещерах Ласко, Фон-де-Гом (Франция), Альтамирской пещере (Испания). Искусство эпохи неолита и бронзы. Появление мегалитической архитектуры. Ее связь с религиозно-культовыми идеями. Стоунхендж (Англия).

Тема 4. Искусство Древнего Востока.

Древнейшие государственные объединения Ближнего и Среднего Востока: Ассирия, Вавилон, Финикия, их социально-экономический строй. Персидское государство. Архитектура и пластика государств Древнего Востока.

История развития культуры Двуречья, её специфика. Правовая культура Древней Месопотамии. Первые правовые кодексы: законы Шульги, законы Хаммурапи. Образование в Древней Месопотамии, освоение письменности как его основа. Самобытность мифологии и литературы. «Эпос о Гильгамеше». Представления о «золотом веке», миф о потопе. Религиозные представления жителей Древнего Двуречья: политеизм и антропоморфизм богов, анимизм, представления о загробном мире. Архитектура дворца и дома, месопотамский зиккурат. Развитие изобразительного искусства: мелкая пластика, рельефы, «Стела охоты», «Стела коршунов», стела законов Хаммурапи. Достижения культуры Двуречья и их влияние на последующую мировую культуру.

Социально-экономический облик и основные этапы истории Древнего Египта. Эволюция древнеегипетского искусства. Закрепление образных и изобразительных норм. Официальная культовая кононизация изображений. Назначение рельефов и росписей в заупокойных храмах. Формирование египетского художественного канона (приемы передачи изображения в круглой скульптуре, рельефах и росписях). Древнее царство (XXVII - XXIII вв. до н. э.) Архитектура – ведущий вид искусства. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе (XXVII в. до н. э.). Большой сфинкс. Эпоха Среднего царства. Новый тип заупокойного храма. Храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри (XXI в. до н. э.). Искусство нового царства (XVI - XV вв. до н. э.). Храмовое строительство в эпоху Нового царства. Храмы в Карнаке и Луксоре. Время правления Аменхотепа IV (Эхнатона) – первая половина XIV в. до н. э. Искусство Амарнского периода. Мастерская скульптура Тутмеса. Гробница Тутанхамона. Искусство второй половины Нового царства (вторая половина XIV - начало XI вв. до н. э.). Храмовый ансамбль Рамсеса II в Абу-Симбеле.

. Искусство Индии. Искусство Хараппы и Мохенджо –Даро (3 тыс. до н.э). Арийский (ведический) период искусства Индии (2- сер. 1 тыс. до н.э.). Варны. Искусство периода Ашоки (III –II вв. до н.э. Религии. Брахманизм. Распространение буддизма. Архитектура ступы. Искусство периода Гуптов (IV-VI вв. н.э.). Архитектура и пластика.

Искусство Китая. Искусство династии Шань-Инь (2 тыс. до н.э.) Каллиграфия. Керамика. Искусство ранних империй (Цинь и Хань). Великая китайская стена. Погребальный комплекс Цинь-Шихуана. Рельефы и живопись. Искусство раннего средневековья (III –IV вв. н.э.). Башни-пагоды. Живопись. Скульптура. Классический период китайской культуры - династии Тан (618-907 гг.) и Сун (960-1127 гг.). Основы архитектуры. Основы градостроительства. Живопись. Период чужеземного владычества (XI-XII вв.). Искусства Китая в период позднего Средневековья. Символика цвета.

Искусство Японии. Искусство Японии древнейшего периода. Дзёмон. Эпоха кофунов (курганов). Период Нара (645-794 гг. н.э). Храмы. Пагоды. Статуи. Период Хэйан (794-1185гг.) Кондо. Живопись Ямато-э. Свитки. Период Камакура (1185 1333гг.) и Муромати (1333 –1568гг.) Живопись тушью. Чайные павильоны. Японские сады. Школа декоративной живописи Кано. Период Мамояма (1573-1614 гг.) Ринпа. Замок. Декоративная живопись. Период Эдо (1614–1868) Японская гравюра.

Тема 5. Античное искусство.

Социальные особенности и основные этапы политической истории Древней Греции. Миросозерцание древних греков. Влияние природных условий на специфику древнегреческой цивилизации. Полисный характер древнегреческой культуры. Автономия и автаркия как основные черты греческого полиса. Афины и Спарта. Место гражданского идеала в культуре. Антропоцентризм. Агональный характер древнегреческой культуры.

Периодизация, особенности, факторы, влияющие на формирование греческого искусства. Искусство греческой архаики. Древнегреческое искусство классического периода. Греческое искусство эпохи эллинизма. Основные черты и достижения греческого искусства. Основные особенности и достижения греческой архитектуры: ордерная система в греческой архитектуре. Сложение и развитие ордерной системы в эпоху архаики. Основные типы греческих ордеров. Ионический и дорический

ордер. Основные типы храмов: простиль, амфипростиль и периптер. Выдающиеся памятники архитектуры: Парфенон, Пропилеи, Эрехтейон, храм Афины-Победительницы. Пергамский алтарь.

Древнегреческая мифология и религия: теогония, политеизм, антропоморфизм богов. Формирование Олимпийского пантеона. Древнегреческая литература: творчество Гомера, Гесиода, Эзопа. Роль театра в культуре Древней Греции. Древнегреческая драматургия: Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан. Древнегреческая скульптура: курос и кора. Скульптура. Высокий стиль. Поликлет. Мирон и его школа. Фидий и рождение классического стиля. Скопаса. Изящный стиль. Пракситель. Творчество Скопаса, Лисиппа. Леохара. Прикладное искусство; древнегреческая керамика. Основные этапы развития греческой вазописи (геометрический, ориентальный, краснофигурный и чернофигурный стили). Культура Древней Греции как исток и парадигма европейской культуры.

Периодизация, особенности, факторы, влияющие на формирование римского искусства. Этрусское влияние в римской художественной культуре. Тесная связь с искусством и культурой Древней Греции. Римское искусство – синтез древнеиталийской, этрусской, греческой традиций. Римская государственность как эстетический идеал. Поэт и поэзия в римской культуре. Вергилий – «Гомер» Рима. «Энеида» - культ Рима и Августа. Римская любовная лирика. Овидий – «Метаморфозы», «Наука любви». Гораций – «Послания», «Искусство поэзии» и ее влияние на теорию классицизма. Сатирическое изображение нравов Петронием, Марциалом, Ювеналом. Грандиозность, декоративность, помпезность римского зодчества. Строительство амфитеатров, императорских форумов, терм, базилик и т.д. Вилла – сочетание архитектуры, скульптуры, живописи, природы (сады). Творчество Витрувия и Теренция. Быт, нравы, зрелища и празднества в Риме. Упадок римского искусства времен Империи. Раннехристианское искусство в Риме, его связь с античным искусством. Нравственная оценка зрелищ римскими философами.

Раздел III. Искусство западноевропейского Средневековья и эпохи Возрождения.

Тема 6. Раннехристианское искусство. Искусство Византии.

Историческое значение средневековой художественной культуры. Принципы периодизации и региональные особенности средневекового искусства. Кризис античной культуры. Формирование художественных принципов средневекового искусства на основе христианской идеологии. Средневековое общество, его экономический, социальный и политический облик. Миросозерцание средневекового человека. Борьба религиозных и светских элементов в средневековом искусстве. Связь средневекового искусства с античностью. Типы религиозной жизни Средневековья. Возникновение монашества и пустынножительства. Монастыри как очаги средневековой культуры, религиозной жизни, интеллектуальности, ремесел, искусства, производства и образцового хозяйства. Монашество как историческая форма осуществления аскетического идеала. Основные черты и противоречия религиозного морального идеала. Культ праведности, аскетизма, целомудрия, смирения, бедности. Отрицательное отношение к собственности. Осуждение ростовщичества. Интериоризация духовной жизни личности: роль мессы, проповеди, исповеди, покаяния в этом процессе.

Раннесредневековое искусство эпохи варварских завоеваний.

Истоки, мировоззренческая основа, хронологические рамки культуры и искусства западноевропейского средневековья.

Поздний Рим и античные истоки искусства средних веков. Раннехристианское искусство как проявление распада античной художественной культуры. Христианская иконография (росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика). Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Монументальная живопись раннего средневековья.

Культура и искусство «варварских» государств империи франков в V—X вв. Европа в эпоху «великого переселения народов» (конец IV— V вв.). Падение Западной Римской империи и образование «варварских» государств. Возникновение и христианизация европейских королевств. Города и монастыри – культурные центры средневековой Европы

Раннее Средневековье. Роль церкви в становлении и развитии культуры варварских государств. Искусство эпохи Меровингов. Расцвет декоративно-прикладного искусства и книжной миниатюры. Орнамент. Искусство эпохи Каролингов. Феномен «Каролингского возрождения». Обращение к античной раннехристианской традиции и искусству Византии. Архитектура. Аахенская капелла. Базилики. Каменные строения аббатств и монастырей. Возрождение форм монументальной живописи. Книжная миниатюра эпохи Каролингов, ее основные школы. Искусство Германии при Оттоне I и его наследниках. Смысл термина «оттоновское возрождение». Архитектура. Формирование основных

элементов средневекового храма. Монументальная живопись и скульптура. Расцвет книжной миниатюры.

Византийская империя. Исторические особенности развития Восточной Римской империи. Неразрывная связь византийской художественной культуры с античными традициями. Исторические основы периодизации византийского искусства. Торжество христианской идеологии. Роль христианства в становлении и развитии художественного языка, основных видов и форм византийского искусства. Примат религиозного искусства над светским. Придворный характер византийского искусства. Византийская культура – синтез античной, восточной, христианской культуры. Религия и государство. Единство христианского учения и императорской власти. Место искусства в Византийском государстве. Роскошь, декоративность, «византийская форма», ориентализм византийского искусства. Главные формы византийской живописи: монументальная храмовая живопись (мозаика и фреска), иконы, книжная миниатюра. Мозаичные циклы – иллюстрация основных догматов христианства. Возникновение византийских лицевых подлинников. Влияние византийской культуры на страны Запада и Востока. Историческое значение византийской культуры.

Искусство Восточной Римской империи в V—VII вв. Восточные провинции — Сирия, Палестина, Египет — и их значение в развитии ранневизантийского искусства. Культовая архитектура V—VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и крестово-купольный храмы). Роль Константинополя в культурной жизни Византии в период правления Юстиниана (527—565) в Константинополе. Базиликальные и центрические постройки Равенны V—VII вв. Монументально-декоративная живопись (мозаики Равенны, мозаики церкви Успения в Никее, фрески церкви Санта Мария Антиква в Риме). Ранневнзантийская иконопись V—VII вв. (иконы в технике энкаустики). Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина, т. н. «пурпурные» кодексы: Евангелие из Росано, рукопись Диоскорида, Евангелие Рабулы). Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы церковного культа, ювелирное искусство).

Религиозно-политическое движение иконоборчества (VIII—• IX вв.) и его влияние на развитие византийского искусства. Разработка системы канонических правил религиозных изображений, формирование и закрепление христианской иконографии. Расцвет византийской культуры и искусства в IX—XII вв. (т. н. «македонский» и «комниновский» периоды). Особенности византийского крестово-купольного храма IX— XII вв. (Большая церковь монастыря Хозиос Лукас в Фокиде, церковь Успения монастыря Дафни близ Афин, церковь Феодора в Афинах). Сложение и разработка декоративной системы росписи крестово-купольного храма (мозаики Софии, церкви монастыря Хозиос Лукас, церкви монастыря Дафни). Книжная миниатюра IX—XII вв. («Хлудовская псалтырь», «Слова» Григория Назнанзина, «Парижская псалтырь», «Менология» Василия И). Памятники иконописи IX—XII вв. (иконы «Святой Пантелеймон» и «Владимирская богоматерь»). Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Падение Византийской империи. Восстановление империи во время правления династии Палеологов. Подъем византийского искусства и культуры палеологовского времени (1261 —1453). Развитие культового зодчества (перестройка церкви Кахрие Джами). Монументальная живопись XIII—XV вв. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Мозаики и фрески Кахрие Джами — выдающийся памятник ранней палеологовской живописи. Иконопись XIII—XV вв. (икона «Двенадцать апостолов», мозаичные иконы). Книжная миниатюра. Движение исихазма и его влияние на художественный язык византийского искусства XIV—XV вв. (икона «Христос Пантократор»). Влияние византийской живописи палеологовского времени на развитие искусства стран Балканского полуострова, на живопись и миниатюру Древней Руси. Живописная школа Мистры конца XIV — начала XV в. (фрески церкви монастыря Пантанассы). Декоративно-прикладное искусство. Вклад византийской художественной культуры в искусство средневековой Европы, Ближнего Востока и Закавказья, в развитие искусства и культуры Древней Руси.

Тема 7. Романское и готическое искусство.

Развитое Средневековье. Романское искусство. Происхождение и смысл термина «романика». Романское искусство как синтез искусства варварских народов и Византии. Общеевропейский характер романского стиля и локальные школы. Архитектура. Замок. Город в эпоху зрелого феодализма. Утверждение формы базилики в церковной архитектуре. Храм-крепость. Стена и свод – как конструктивная основа зодчества. Взаимоотношение массы и пространства в романской архитектуре. Романский храм как основа синтеза искусств.Типичные памятники романской архитектуры: замок в Куси, Нотрдам Ла Гранд в Пуатье, аббатство Сен Жермен де Пре, аббатство Клюни, замки Луары. Скульптура. Монументальная живопись. Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство. Преобладание выразительного начала в романском искусстве.

Готическое искусство. Происхождение и смысл термина «готика». Ведущая роль города в формировании основ готического искусства. Архитектура, ее ведущая роль в искусстве XIII – XV вв.

Готический храм-базилика, его конструктивная основа. Каркасная конструкция. Свод на нервюрах, аркбутан, контрфорс. Взаимоотношение массы и пространства в готическом храме. Новый образ западноевропейского христианского храма. Архитектура как основа синтеза искусств. Собор в Шартре, Собор Парижской Богоматери, Реймский собор. Зрелая готика. Сент-Шапель. Своеобразие готической скульптуры. Синтез искусств в эпоху Средневековья.

Скульптура. Рельеф и круглая пластика. Монументальная живопись. Преобладание витража. Разнообразие тематики в изобразительном искусстве. Появление реалистических элементов. Скульптурный портрет. Жанровые сцены в миниатюре и рельефных композициях. Общеевропейский характер готического стиля и искусство локальных центров. Выдающиеся памятники эпохи развитого средневековья Франция, Германия, Чехия, Польша и др. страны). Роль Франции в развитии готического стиля. Высокая готика. Особенности готического искусства в странах; Европы. Поздняя готика. Искусство Нидерландов и Германии в эпоху поздней готики.

Тема 8. Искусство Возрождения в Италии.

Особенности социально-экономического и политического строя Италии. Новые элементы в психологии средневекового человека: гуманизм, универсализм, интерес к античности.

Предвозрождение. Вопрос о Возрождении в современном искусствоведении. Историческое значение Возрождения. Происхождение термина «Возрождение». Хронологические рамки. Периодизация эпохи Итальянского Возрождения. Научно-философские основы Возрождения. Гуманизм. Неоплатонизм. Антропоцентризм. Обмирщение культуры и искусства. Место античной культуры в системе ценностей Итальянского Возрождения. Взаимоотношение науки и искусства в эпоху Возрождения. Рационализм как одна из основ мировоззрения эпохи. Утверждение реалистического метода в живописи. Обогащение видов и жанров изобразительного искусства, возрождение классического языка архитектурных форм. Исторические корни, общие закономерности и национальные особенности Возрождения. Формирование социальных, политических и экономических, рост светских элементов в городской культуре. Творчество Данте, Петрарки и Боккаччо, становление нового мировосприятия, основанного на интересе к реальной действительности, к человеку. Развитие локальных художественных школ (флорентийской, пизанской, сиенской, болонской, падуанской и др.). Флоренция—ведущий центр передовой итальянской культуры и искусства. Проторенессанс и готика в искусстве Флоренции XIII—XIVвв.

Джотто — реформатор итальянской живописи треченто. Его разносторонность. Генезис его искусства. Вхождение реальности в интерпретацию религиозной темы, выработка новых изобразительных приемов. Передача пластики человеческих фигур, их размещения в пространстве, использование элементов пейзажа, архитектурных форм. Новое понимание задач композиции. Фрески Капеллы дель Арена в Падуе - главное создание Джотто. Ясность и гармония построения ансамбля росписей, лаконичность художественного языка, драматическая выразительность целого. Росписи капелл Барди и Перуцци в церкви Санта Кроче во Флоренции. Их монументальный характер. Станковые работы мастера. Значение его художественной реформы для развития искусства Возрождения. Влияние Джотто на развитие монументальной и станковой живописи Италии. Творчество Н. и Дж. Пизано, Итальянская скульптура XIII—XIV вв. (Никколо и Джованни Пизано). Художественное своеобразие сиенской школы треченто. Творчество Чимабуэ, Дуччо, Симоне Мартини, Амброджо и Пьетро Лоренцетти. Итальянское палаццо эпохи Предвозрождения. Позднеготическое искусство Италии рубежа XIV—XV вв.

История изобразительного искусства раннего Возрождения в Италии. Искусство Раннего Возрождения. Творчество Брунеллески, Донателло, Мазаччо, Ботичелли. Расцвет итальянских городов.

Развитие гуманизма, его роль в формировании культуры и искусства раннего Возрождения. Утверждение принципов гуманизма и нового искусства в культуре Флоренции XV в., своеобразие исторического развития флорентийской художественной школы. Связь науки с искусством. Теоретическое обоснование нового искусства (трактаты Л. Гиберти, Л. Б. Альберти). Архитектура раннего Возрождения. Обращение к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности мира и его гармонии. Творчество Ф. Брунеллески и Л. Б. Альберти. Сложение нового типа светского (палаццо, общественное здание, вилла) и культового (развитие идеи центрического и базиликального храма) зданий. Скульптура раннего Возрождения. Выработка новых принципов пластического языка, основанного на пристальном изучении натуры и на обращении к античным традициям, в творчестве Донателло — ведущего мастера ренессансной пластики XV в. Глава новаторского направления в скульптуре. Изучение закономерностей строения человеческого тела и его движения, значение обращения к античности. Героизированный образ человека (статуи для Ор-Сан-Микеле). Поиски выражения характера и экспрессии (статуи пророков для кампанилы Флорентийского собора). Интерес к портрету, создание

типа ренессансного надгробия. Изучение античной скульптуры, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи и рельефа (бронзовый “Давид”, рельеф “Благовещение”, кафедры соборов во Флоренции и Прато). Работа в Падуе: алтарь собора Св. Антония, памятник кондотьеру Гаттамелате. Поздний флорентийский период. Значение творчества Донателло для развития искусства Возрождения.

Развитие ренессансного рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) в творчестве Л. Гиберти, Я. Дела Кверчи и А. Верроккио. Живопись раннего Возрождения. Флорентийская школа XV в. Мазаччо — основоположник ренессансного реализма в живописи XV в. Формирование нового художественного языка, основанного на пристальном изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической или линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Художники-экспериментаторы — П. Уччелло, А. дель Кастаньо, А. Бальдовинетти. Средневековая мистика и реализм в искусстве Фра Анджелико. Противоречивый характер флорентийской культуры и искусства рубежа XV—XVI вв.

Творчество С. Боттичелли. Наиболее яркий живописец Флоренции конца ХУ века. Противоречивый характер его творчества. Сила экспрессии, сложность его образов, тонкость передачи настроений и чувств. Своеобразие портретных характеристик. “Поклонение волхвов”. Портрет юноши с медалью и др. Точность и выразительность рисунка, черты надломленности и тревожной возбужденности, утонченный декоративизм и элементы архаизации. “Весна”, “Рождение Венеры”, “Паллада и кентавр” и др. Фрески Боттичелли. Его картины на религиозные темы. Позднее творчество, влияние проповеди Савонароллы. Последователи Боттичелли - Филиппино Липпи и Пьеро ди Козимо.

Сиенская школа XV в. (Сассетта, Джованни да Паоло и др.). Живопись раннего Возрождения в Северной и Средней Италии. Творчество Пьеро делла Франческа, его интерес к проблемам передачи света и воздуха, его учение о перспективе, пропорциях и правильных геометрических телах. Археологические увлечения А. Мантеньи, его страстный интерес к античности. Гравюры Мантеньи. Умбрийская школа XV в. Культура и искусство раннего Возрождения в Венеции. Своеобразие исторического развития венецианской художественной школы. Творчество Дж. Беллини, его интерес к пейзажу и портрету. Развитие венецианского колоризма и ренессансного реализма в творчестве В. Карпаччо. Связь искусства Антонелло да Мессины с художественной культурой Нидерландов. Портреты Антонелло да Мессины. Вклад искусства и культуры раннего Возрождения в развитие мирового искусства.

История изобразительного искусства периода высокого Возрождения в Италии. Расцвет искусства Высокого Возрождения как итог всего предшествующего развития итальянской культуры. Архитектура, скульптура, живопись, прикладное искусство Высокого Возрождения; творчество Браманте, Палладио, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля. Роль Рима как политического и художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности, гармонического единства мироздания. Творчество Д. Браманте и А. Палладио — высшие достижения архитектурной мысли эпохи.

Творчество Леонардо да Винчи — основоположника искусства Высокого Возрождения. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо. Его творческий метод и основные направления деятельности (живопись, скульптура, архитектура). Необычайная и разносторонняя его одаренность. Леонардо как ученый и художник. Рационализм Леонардо. Формирование художника, его ранние работы. Преодоление традиции кватроченто. Леонардо в Милане. Рисунки. Скульптурные работы. “Мадонна в гроте”, “Тайная вечеря”, новизна композиционного решения и глубина интерпретации темы. Вторичное пребывание во Флоренции. “Битва при Ангиари”, “Джоконда”. Особенности портретного решения. Поздние живописные работы. Отъезд Леонардо во Францию. “Книга о живописи”. Школа Леонардо в Милане. Значение и историческое место Личности и творчества Леонардо. Влияние Леонардо на развитие итальянского искусства первой половины XVI в.

Творчество Рафаэля Санти. Совершенное воплощение классического стиля Высокого Возрождения. Умбрийски период творчества, его ранние работы. Пребывание во Флоренции. Творческое использование достижений флорентийской школы и открытий Леонардо и Микеланджело. “Мадонны”, портреты, “Положение во гроб”. Римский период - расцвет творчества, обретение полно зрелости. Росписи стен Ватиканского дворца. Программа и художественная ценность росписей. Рафаэль - монументалист. Росписи виллы Фарензина. Рафаэль и античность. Портретное творчество. Алтарные композиции. “Сикстинская мадонна”. Возрастающее участие мастерской в исполнении поздних работ. Значение творчества Рафаэля и его влияние. Школа Рафаэля.

Микеланджело - один из величайших мастеров искусства Высокого Возрождения, творчество которого глубоко отразило противоречия эпохи. Создание героического образа могучего и прекрасного человека. Выражение гуманистических представлений и гражданственных идеалов времени в скульптурных и живописных произведениях Микеланджело. Микеланджело и античная традиция.

Основные скульптурные и живописные произведения мастера. Ранние работы Микеланджело - скульптора. “Пьета”. “Давид”. Живописные работы. Картон “Битва при Кашине”. Римский период. Фрески потолка Сикстинской капеллы. Титанический образ человека. Работа над скульптурой для гробницы папы Юлия П: “Моисей” и “Рабы”. Пребывание во Флоренции. Капелла Медичи. Участие в обороне Флорентийской республики. Внутренняя напряженность, ощущение неразрешенного конфликта. Переезд в Рим. ”Страшный суд” на алтарной стене Сикстинской капеллы. Поздние скульптурные работы. Две “Пьеты”, их трагический характер. Трагический характер его позднего творчества. Микеланджело — рисовальщик. Архитектурные произведения. Влияние Микеланджело на современную ему художественную жизнь Италии. Значение позднего творчества Микеланджело для развития искусства XVП века,

Венецианская школа XVI в. Роль Джорджоне в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции. Творчество Тициана, его жизнеутверждающий, гедонистический характер. Колоризм Тициана, полнокровность его художественного языка. Тициан - крупнейший венецианский мастер Высокого Возрождения. Полнокровное, жизнерадостное мировосприятие и его блестящее живописное воплощение. Долгая эволюция творчества. Формирование художника и его ранние работы. “Любовь небесная и земная”. С 1516 года - главный художник Венецианской республики. Величавость и живость образов. “Ассунта”, “Мадонна семейства Пезаро”. Композиции на мифологические темы. Сдержанность и простота в сочетании с достоинством и величием портретных образов. Работы 30-40-х годов. Их разнообразие. Цельность и яркость образов. Позднее творчество. Нарастание драматического беспокойства, отход от гармонической ясности. Изменения в колорите и живописной манере. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи. Венецианское искусство в конце XVI в. Творчество Я. Тинторетто и П. Веронезе. Брешианская школа. Экономический, политический и идейный кризис в Италии в конце XVI в. Маньеризм и протобарокко как эпилог развития ренессансной художественной культуры.

Тема 9. Северное Возрождение.

История изобразительного искусства Возрождения в Нидерландах. Формирование и постепенное укрепление бюргерской культуры в нидерландских городах. Появление новых черт в искусстве Нидерландов. Пробуждение интереса к образному отражению в искусстве многообразия мира, различных проявлений человеческой индивидуальности. Зарождение портрета, пейзажа и бытового жанра в нидерландской религиозной живописи. Истоки искусства нидерландского Возрождения: книжная миниатюра XIV— XV вв. и бургундская пластика (братья Лимбурги, К. Слютер). Ян Ван Эйк — основоположник ренессансного искусства Нидерландов. Сосуществование реалистических и готических тенденций в нидерландском искусстве XV—XVI вв. Творчество Р. ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Г. Мемлинга. Развитие портрета. Образ мира в нидерландском искусстве Возрождения. Демократические и фольклорные черты в живописи XV в. Реализм и фантастика в творчестве И. БосхаПитер Брейгель - крупнейший художник Нидерландов XVI века. Связь его творчества с идеями демократических кругов Нидерландов. Искусство Питера Брейгеля Старшего как отражение идей нидерландской буржуазной революции. Новая, проникнутая философским и социальным содержанием тематика, использование фольклора. Развитие бытового жанра и пейзажа. . Образ природы в искусстве Брейгеля. Выдающееся место Питера Брейгеля в нидерландском искусстве XVI века.

История изобразительног8о искусства Возрождения в Германии. Исторические особенности политического и культурного развития Германии на рубеже XV—XVI вв. Социальная и идейная борьба в Германии в период Возрождения. Движение реформации и его влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Альбрехт Дюрер - величайший художник немецкого Возрождения. Широта его интересов и разносторонность знаний. Ранние живописные и графические работы. Первая поездка в Италию. Интерес к перспективе и пропорциям человеческого тела. Поиски образа гармонически совершенного человека. Живописные и графические работы Дюрера зрелого периода во время и после второго путешествия в Италию. Портреты. Гравюры на меди. Поездка в Нидерланды и позднее творчество. Яркость характеристик, обобщенность живописной трактовки. Дюрер как теоретик искусства. Немецкая графика эпохи Реформации и связь ее с творчеством Дюрера. Альбрехт Дюрер — ведущий представитель немецкого Возрождения. Связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии, интерес художника к достижениям ренессансного искусства Италии. Живописные и графические произведения Дюрера. Дюрер — рисовальщик. Творчество М. Грюневальда, Л. Кранаха, Г. Гольбейна Младшего. Портреты и рисунки Г. Гольбейна.

История изобразительного искусства Возрождения во Франции. Преодоление феодальной раздробленности. Установление централизованного абсолютистского государства во второй половине XV в. Формирование нового французского искусства на основе достижений нидерландского и

итальянского Возрождения на базе национальных художественных традиций. Развитие отдельных художественных центров. Французская живопись и книжная миниатюра XV в. Творчество Ж. Фуке. Культура и искусство Франции в период правления Франциска I. Расширение контактов с Италией, влияние итальянской художественной культуры на становление светского искусства Франции. Обращение к античности. Школа Фонтенбло. Французский карандашный портрет XVI в. Развитие жанра портрета во французской живописи XVI в. Развитие ренессансной скульптуры во Франции. Творчество Ж. Гужона и Ж. Пилона. Французская архитектура Возрождения. Строительство замков. Сочетание элементов ренессансной архитектуры с остаточными готическими традициями. Лувр (Пьер Леско, Ж. Гужон).

Раздел IV. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII – XIX) вв.

Тема 10. Западноевропейское искусство XVII века.

Политические особенности стран Европы в XVII веке. Складывание абсолютизма. Зарождение элементов капитализма и буржуазной идеологии. Сложность и противоречивость социальных отношений в эпоху абсолютизма и буржуазных революций. Формирование новой картины мира. Культ разума. Концепция «естественного» человека в творчестве Д. Дефо и Ж.-Ж. Руссо. Создание «Энциклопедии наук, искусств и ремёсел». Философские идеи Декарта, Спинозы, Лейбница, Монтескьё, Вольтера, Локка, Гоббса. Концепция культуры Гердера. Научно-технические открытия. Новое положение человека в мире как творца. Вселенная – стройная система, управляемая научными законами. Обособление науки от философии, религии и искусства. Возрастание цивилизационных процессов: развитие промышленности, сельского хозяйства, финансовой системы, военного дела, медицинских услуг, транспортных средств. Буржуазные революции. Оборотная сторона цивилизации (ущерб природе и человеку).

Искусство барокко, его принципиальные особенности. Барочная архитектура; творчество Барромини, Бернини, маньеризм в живописи; творчество Караваджо, Веласкеса, Мурильо, Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, «малых голландцев». Особенности барочного искусства в Италии, Испании, Нидерландах, Голландии.

Фландрское барокко. Рубенс. Алтарные картины «Водружение креста», «Снятие с креста». Античная тема: телесная физическая мощь, движение «Статуя Цецеры», «Союз Земли и Воды», «Вакханалия», «Венера и Адонис», «Персей и Андромеда». Рубенс – рисовальщик. «Голова святой Аполлонии». «Рыцарь в доспехах». Рубенс - портретист. Парадные портреты. «Интимные, теплые» портреты. «Семья Яна Брейгеля», «Соломенная шляпка». Сцены охоты. «Охота на дикого вепря», «Охота на львов». Этюды Рубенса: «баззетто», «моделло». «Снятие с креста», «Похищение Европы». Гобелены. Гобелен «Основание Константинополя». Серия «Триумф Евхаристии». Иллюстрации к книгам и титульные листы. Рисунок для титульного листа книги «Опера святого Дионисия Ареопагита» Б.Дордье. Пейзажи Рубенса «Пейзаж с птицеловом, «Пейзаж Фландрии». Поздние пейзажи - эпический образ природы «Возвращение с полей». Рубенс – ярчайший представитель стиля барокко. Цикл «Жизнь Марии Медичи». «Прибытие Марии Медичи в Марсель».

Испанское барокко. Эль Греко. Испанские произведения. Индивидуальность Эль Греко: деформация тел, отказ от законов перспективы. Цвет как средство передачи настроения. «Вид Толедо». «Похороны графа Оргаса». Мистичность картины. Портреты.

Голландское барокко. Любимые жанры Голландии - натюрморт, пейзаж и бытовой жанр. Рембрандт. Портреты и картины на религиозные темы, исторические, мифологические и аллегорические полотна, пейзажи, жанровые сцены и натюрморты. Рембрандт - гравер и рисовальщик. «Анатомия доктора Тульпа». «Даная». «Ночной дозор». Техника офорта. «Портрет жены брата», «Читающий юноша». «Ассур, Аман и Эсфирь», «Возвращение блудного сына».

Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII века.

Развитие классицизма во Франции и его связь с французским абсолютизмом. Классицизм. Стремление к разумному, гармоничному строю жизни, стабильности и порядку. Нравственный пафос, гражданская направленность. Архитектура классицизма. Парк Во-ле-Виконт. Версаль. Классицизм Энгра. Творчество Пуссена, Лоррена, братьев Ленен. Перерождение классицизма во Франции в барокко и рококо. Стилистические особенности различных периодов французского искусства (т.н. «королевские» стили Людовика XIV, регенства, Людовика XV). Париж - столица искусства. Жан Антуан Ватто. «Галантные празднества». «Отплытие на остров Цитеру». «Общество в парке», «Жиль». Актеры Французской Комедии». «Лавка Жерсена». Будничные сцены войны: привалы, бивуаки, походы. Эволюция цветовой гаммы. Франсуа Буше - первый живописец короля. Плафоны, панно, картины с мифологическими, пасторальными и жанровыми сценами, нарядно-кокетливые портреты, идеализированные пейзажи ("Вид в окрестностях Бове"); эскизы для мануфактуры шпалер в Бове и для театральных декораций, гравюры для книг. Отзвуки фламандского искусства ("Геркулес и Омфала").

Пасторальные сцены с жеманными псевдопастухами и псевдопастушками, эротические сцены, сельские пейзажи. Эскизы для гобеленов, для росписи по фарфору. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона. Разложение дворянского искусства и переход к классицизму буржуазии.

Социально-экономический и политический облик Европы в конце XVIII века. Победа буржуазных отношений. Принципы буржуазного классицизма. Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины XVIII века (т.н. «стиль» Людовика XVI). Французская буржуазная революция и искусство; творчество Давида.

Особенности развития искусства в европейской культуре XVIII века. Основные художественные стили (классицизм, рококо). Творчество Мольера, П. Бомарше, К. Гольдони, Н. Пуссена, К. Лоррена (классицизм); А. Ватто, Ф. Буше (рококо) и т.д. Салоны как центры культурной жизни.

Тема 12. Западноевропейское искусство первой половины XIX века.

Политические события в Европе в первой четверти XIX века. Некоторые элементы психологии человека эпохи наполеоновских войн. Жак-Луи́ Дави́д— французский живописец, крупный представитель французского неоклассицизма в живописи. Античные сюжеты в творчество художника. Романтический гражданский дух был характерен для классицизма предреволюционной эпохи во Франции. «Клятва Горациев» (1784 г.) на сюжет из римской истории. Работа по государственному заказу: 1787 г. живописец создал картину «Смерть Сократа», 1789 г. — «Ликторы приносят Бруту тела его сыновей». Художник Французской революции: Картина «Клятва в зале для игры в мяч» (1791 г.), 1793 г. «Убитый Лепелетье» и «Смерть Марата». После прихода к власти Наполеона I Давид стал главным придворным живописцем: («Наполеон при переходе через Сен-Бернар», 1800 г., и др.), его жены Жозефины, придворных («Мадам Рекамье», 1800 г.; портреты четы Серизиа, 1795 г.) и генералов, а также запечатлел торжественные события («Коронация», 1805—1807 гг).

Обострение борьбы передовых и консервативных элементов в искусстве в первой четверти XIX века. Живопись эпохи романтизма; творчество Прюдона, Энгра, Жерико, Гро, Делакруа («Свобода на баррикадах»), Констебла, Тёрнера. Романтизм. Разрыв идеала и действительности. Уход в природу. Бегство в иные регионы, экзотические страны, не испорченные буржуазной цивилизацией (восточная тема в полотнах Делакруа). Уход в собственный внутренний мир (романтический портрет). Романтизм в живописи, скульптуре.

Тернер - мастер пейзажной живописи. "Фотографически" точное изображение природы. «Книга этюдов» Многогранность таланта Тёрнера. Эстетическая концепция возвышенного. Изображение природных катаклизмов «Снежная буря. Переход армии Ганнибала через Альпы», «Главк и Скилла» Композиции со смерчами. «Гибель транспортного судна». «Метель. Пароход выходит из гавани и подает сигналы бедствия, попав на мелководье». Марины. «Плавучая тюрьма», «Мол в Канале». «Утро после кораблекрушения» Топографические сцены. («Кафедральный собор Линкольна», «Монастырские каналы»). Вторая половина жизни – увлечение исследованием эффектов цвета и освещения. Закаты и восходы. «Последний рейс корабля "Отважный"» Техника импасто. .

Особая миссия художника, познающего не разумом, а интуицией. Противопоставление идеала и действительности в искусстве. Архитектура стиля ампир. Прикладное искусство. Представители реализма: Ж.Ф. Милле, О. Домье, Г. Курбе и др. Типичные характеры и обстоятельства, критический характер искусства реализма.

Омещанивание буржуазного общества к середине XIX века и упадок буржуазного искусства. Академическая живопись: творчество О. Берне, Далароша, Мейссонье. Эклектизм в архитектуре середины - второй половины XIX века. Стиль «бидермейер» в прикладном искусстве и переход к эклектике и т. н. «историческим стилям». Реакция творческой интеллигенции на упадок буржуазного искусства, Творчество назарейцев, прерафаэлитов, символистов в изобразительном искусстве середины XIX века – попытка поисков эстетического идеала вне реальной действительности. Творчество Беклина. Реалистическое искусство в Англии и Франции середины XIX века; творчество Констебля, Домье, Коро, барбизонцев. Воспроизведение типичных характеров и социальных конфликтов. Внимание к условиям труда и быта людей, их образа и стиля жизни. Домье. Литографии «Улица-Транснонен, 14 апреля 1834г.». «Добрые буржуа», «Люди юстиции», «Синие чулки». Колористическая тонкость и живописная свобода, совершенное мастерство рисунка. Гравюра «Король Неаполя». Курбе. «Похороны в Орнане» «Дробильщики камня». Точные портретные характеристики земляков Курбе. Барбизонцы. Т.Руссо, Н. Диаз, Ж. Дюпре, К. Коро, К. Труайон.

Тема 13. Западноевропейское искусство второй половины XIX века.

Разложение академического искусства. Борьба передовой художественной интеллигенции за прогресс в искусстве.

Прерафаэлиты — представители эстетско-мистического направления в английской поэзии и живописи во второй половине XIX в. Дж. Э. Миллес (1823—1896), Хольман Хент (1827—1910), Данте Габриэль Россетти (1828—1882)

Зарождение импрессионизма. «Салон отверженных». Особенности импрессионистского искусства в живописи и скульптуре. Творчество Родена, Э. Мане, Ренуара и др. Тема труда в творчестве Менье, Менцеля, Ленбаха, постимпрессионизм; творчество Гогена, Ван Гога, Сера, Синьяка.

Появление в 1870-х годах во Франции нового направления в искусстве – импрессионизма (от фр. impression – впечатление). Отказ от чётких контуров и чёрных теней. Отображение мгновенных впечатлений, полученных от природы и окружающей жизни. Техника маленьких мазков кистью. Отношение критики к новому искусству. Творчество К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуара, Э. Мане, Э. Дега, О. Родена. Неоимпрессионизм Ж. Сёра: использование новейших достижений науки в технике живописи, изучение особенностей восприятия цвета человеческим глазом. Постимпрессионизм – предтеча современного искусства. Специфика творчества Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Поля Сезанна. Театральные плакаты Анри де Тулуз-Лотрека – основа рекламной графики наших дней.

В конце XIX века в различных концах Европы были предприняты попытки создания нового самобытного стиля «модерн» в архитектуре, прикладном искусстве, оформлении книги, плаката, в меньшей степени – в живописи и скульптуре. Стремление к внешней декоративности. Растительные мотивы, вытянутые женские фигуры, плавные изогнутые линии. Творчество Обри Бёрдсли. Символизм в искусстве рубежа XIX-XX веков: сюжеты из литературы, сказок, мифов и собственной фантазии художников (Одилон Редон, Пьер Пюви де Шаванн, Аксели Галлен-Каллела и др.)

Раздел V. Искусство Западной Европы XX века.

Тема 14. Западноевропейское искусство XX века.

Политические события в Европе и особенности ее развития в XX веке. Формалистические поиски в искусстве в 1900-1920 годов. Основные течения и направления в искусстве Западной Европы XX века: экспрессионизм, кубизм, футуризм. Идея искусства в теоретической мысли и искусстве XX века.

Направления и проблемы XX века. Характер искусств конца XIX – XX века. Различные направления искусства. Основные течения западного авангарда первой половины XX века. Искусство европейского модерна. Причины возникновения модерна. Архитектура модерна. Символизм в европейском искусстве. Основные течения западного авангарда первой половины XX века. Ведущие представители европейского искусства. Искусство модернизма XX века. Разнообразие художественных стилей: фовизм (Р. Дюфи, А. Матисс), экспрессионизм (Э.Л. Кирхнер, О. Дикс), кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис), футуризм (Дж. Балла, Дж. Северини), сюрреализм (С. Дали, Х. Миро, П. Клее), абстракционизм (В. Кандинский, К. Малевич, П. Мондриан, Дж. Поллок), поп-арт (Р. Раушенберг, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол). Специфика скульптуры XX века. Творчество А. Майоля, Э. Барлаха, Г. Мура, М. Марини, К. Бранкузи и др. Архитектурные проекты XX века (В. Гропиус, Ле Корбюзье, Ф.Л. Райт, О. Нимейер и т.д.)

Фовизм. Основные черты. А.Матисс. В поисках чистых красок. Обращение к декоративному искусству. «Накрытый стол - красная гармония» «Танец» (1909/1910), «Музыка» (1910). Матисс в Ницце. Раздвинутое пространство картины. «Танец» (1933/1934) Применение цветной бумаги. «Музыка» (1939) и «Румынская блуза» (1940). Синтез противоположностей. Papiers decoupes «Красный интерьер, натюрморт на синем столе», «Египетский занавес».

А.Марке, А.Дерен, Р.Дюфи, Ж.Руо, М.Вламинк.

Дадизм. Абсолютный нигилизм. “Манифест Дада 1918 года”. “Бессмысленные” произведения. “Святая дева” Пикабии. “LHOOQ” Марселя Дюшана. Ready-made. Марсель Дюшан. Фонтан. Композиция «Большое стекло».

Кубизм. Пикассо. «Война», «Мир», «Герника». «Натюрморт с плетеным стулом». Портрет торговца произведениями искусства Амбруаза Воллара. «Авиньонские девицы». Коллаж Жорж Брак. Фернан Леже. Видимая реальность. Главные выразительные средства.

Сюрреализм. Отсутствие порядка и разумного смысла. Джорджо Де Кирко. С. Дали. Натюрморт. Автопортреты. Портреты. Пейзажи. Образы Галы. «Гала». «Мрачная игра», «Атомная Леда», «Метаморфозы Нарцисса», «Постоянство памяти». «Искушение св. Антония».

Экспрессионализм. Выражение душевных состояний художника. Немецкий экспрессионализм. Эрнст Людвиг Кирхнер, Эмиль Нольде, Оскар Кокошка. Отто Дикс. Мунк.

Архитектура Европы и США 20-30 гг. Стиль ар-деко. Конструктивизм.

Искусство тоталитарных стран. «Стиль Литторио» в Италии.

Искусство второй половины XX века. Американский абстрактный экспрессионизм. Джексон Поллак. Ташизм во Франции. Европейская живопись послевоенного периода. Искусство постмодернизма. Поп-арт. Р. Раушенберг. Рой Лихтенштейн. Энди Уорхолл. Клас Олдебург. Новый реализм. Ив Кляйн. Арманд Фернандес. Минимализм. Концептуализм. Диббетс. Боди-арт. Лэндарт. Архитектура послевоенного периода. Неофункционализм. Экспрессионизм и антифункционализм. Структурализм, необрутализм, метаболизм. Архитектурный постмодернизм, неорационализм, деконструктивизм, стиль Хай-тек.

Раздел VI. Искусство Древней Руси.

Тема 15. Искусство Древней Руси X - XV вв.

Языческие представления славян. Поклонение природе, культ предков. Картина мира и мифология. Основные божества и духи. Языческие культы. Пережитки язычества в последующие периоды, в том числе в современной культуре. Крещение Руси как фактор, кардинально повлиявший на её дальнейшее развитие. Причины принятия православной версии христианства. Ориентация на Византию. Заимствование иконописи, каменного строительства. Письменность. Литературные жанры в Киевской Руси (летопись, житие, слово, поучение). Архитектурные памятники и живопись. Роль монастырей и деятелей церкви в формировании русской культуры.

Культура и искусство периода феодальной раздробленности и Московской Руси: XII-XVI века. Влияние татаро-монгольского ига на русскую культуру. Собирание земель вокруг Москвы. Появление общерусской культуры. Теория «Москва – 3-й Рим» - религиозная или государственная? Развитие научных знаний. Архитектура Московской Руси. Появление в середине XVI века книгопечатания. Новые литературные жанры. «Домострой». Устное народное творчество. Творчество А. Рублёва и Ф. Грека. Религиозные ереси (стригольники, жидовствующие). Иосифляне и нестяжатели.

История изобразительного искусства Киевской Руси IX – начала XII вв. Введение. Истоки древнего русского искусства. Восточные славяне и их предки. Появление первых произведений искусства (наскальная живопись, скульптура). Протославяне. Культура Триполья. Праславяне (модели солнечных колесниц, посуда, украшения). Археологические культуры славян (изделия из металла, дерева, керамики, жилища). Восточнославянские племена и их художественная культура. Орнамент. Декоративно-прикладное искусство древних славян, связь с мифологией. Предпосылки складывания древнерусской народности и государственности. Объединение славянских племен в единое государство. Роль религии и церкви в средние века. Язычество и художественное творчество (устное народное творчество, скульптура, прикладное искусство, жилища и каменное зодчество). Принятие христианства и его воздействие на содержание произведений. Культурные связи с Византией. Балканскими и другими странами. Рост городов. Национальные особенности градостроительной композиции, оборонительных и гражданских построек. Монументализм культовой архитектуры. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Спасский собор в Чернигове, Софийский собор в Полоцке. Софийский, Николо-Дворищенский, Рождественский Антоньева монастыря и Георгиевский соборы в Новгороде. Комплексный характер художественного оформления архитек-турных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. Книга как единый художественный ансамбль (шрифт, заставки и концовки, миниатюры, обложка, оклады). Остромирово Евангелие. Изборник Святослава 1073 г. Декоративно-прикладное искусство. Материалы и техники их обработки. Своеобразие орнамента и изобразительных мотивов. Значение наследия Киевской Руси в истории русской, украинской и белорусской культур.

Русское изобразительное искусство периода феодальной раздробленности XII – первой трети XIII вв. Феодальная раздробленность и ее влияние на характер, и содержание русского искусства. Выделение ряда крупных земель — местных очагов культуры: Владимиро-Суздальская, Новгородская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Галицко-Волынская, Киевская, Черниговская. Архитектура. Продолжение киевской архитектурной традиции в ряде регионов (Чернигов, Рязань, Смоленск, Волынь). Появление галицкой, новгородской, полоцкой, владимиро-суздальской и других архитектурных школ. Складывание общерусского типа культовых зданий. Церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде, Василия в Овруче. Аналогичные постройки (по археологическим данным) в Белгороде, Новгород-Северском, Киеве, Путивле, Смоленске, Рязани, Юрьеве-Польском и др. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный

декор (эволюция и особенности). Дмитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись (Богоматерь Боголюбская, Дмитрии Солунский, Спас «Златые власы» и др.). Памятники прикладного искусства. Потир Юрия Долгорукого. Церемониальный топорик Андрея Боголюбского. Шлем Ярослава Всеволодовича (Мстислава Юрьевича). Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Фрески новгородских церквей Успения в Аркажах и Спаса на Нередице. Достижения мастеров прикладного искусства. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия.

Русское изобразительного искусства в середине XIII – первой половине XIV вв. Монголо-татарское нашествие и его последствия. Разгром городов — очагов культуры. Уничтожение художественных ценностей. Прекращение каменного зодчества на несколько десятилетий. Утрата ряда техник и приемов художественной обработки изделий. Огрубление и опрощение ремесел. Вывоз произведений из русских земель в Золотую Орду, сокрытие их в кладах. Нарушение вековых торговых и культурных внутренних и внешних связей с другими странами. Первые попытки восстановления культурных традиций в условиях ордынского ига. Продолжение деревянного строительства. Ремонт каменных храмов (церкви Бориса и Глеба в Кидекше и Ростове). Церковный собор 1274 г. и его роль в сохранении книжных традиций. Возвышение новых культурных центров — Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества (Спасский собор в Твери, древнейшие белокаменные храмы Москвы, церковь Николы на Липне в Новгороде, собор Светогорского монастыря в Пскове). Станковая живопись как ведущий вид искусства рассматриваемого периода. Становление и развитие местных художественных школ (новгородской, ростовской, ярославской, тверской, псковской и др.). Возвышение Москвы и ее художественная культура. Перестройка Московского Кремля в период правления Ивана Калиты (белокаменные Успенский и Архангельский соборы, церкви Спаса на Бору, Иоанна Лествичника; дубовая городская крепость). Роспись вновь созданных храмов русскими и византийскими художниками. Формирование московской школы живописи (иконы Бориса и Глеба. Николы с житием, Спаса Оплечного, Спаса «Ярое Око» и др.; миниатюры Сийского евангелия). Произведения декоративно-прикладного искусства (оклад Евангелия Симеона Гордого, мелкая пластика).

Изобразительное искусство России второй половины XIV – первой половины XV вв. Складывание основы русской народности (параллельно с украинской и белорусской). Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Роль Москвы в консолидации общерусских сил и развитии русской культуры. Художественные связи русских земель с Византией и Балканскими странами. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности (Белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый «град» Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная роль храмов. Раннемосковская архитектура и ее вклад в формирование общерусского типа культовых зданий. Памятники архитектуры времени Куликовской битвы в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях. Церковь Николы в селе Каменское, как особый тип сооружений. Архитектура Новгорода и Пскова. Усиление психологических характеристик и появление новых композиционно-пространственных решений в русском изобразительном искусстве. Творческое содружество русских с византийскими и сербскими художниками. Новгородские фрески (церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Болотове поле). Феофан Грек и фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Расцвет московской школы живописи. Оформление стилистических особенностей местных художественных школ. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Монументальная живопись Москвы. Фрески Успенских соборов на Городке в Звенигороде и во Владимире, соборов Спасо-Андроникова и Рождественского Саввино-Сторожевского монастырей. Иконы московской школы. Звенигородский чин. Создание так называемого «высокого иконостаса» (иконостасы Благовещенского собора Московского Кремля. Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, Васильевский). «Троица» Андрея Рублева. Книжные миниатюры Евангелия Федора Кошки и Евангелия Хитрово, орнаменты русских книг. Замена терратологического стиля балканским и нововизантийским. Декоративно-прикладное искусство. Оклад Евангелия Федора Кошки. Складень Лукиана. Наконечник рогатины князя Бориса Александровича. Памятники лицевого и орнаментального шитья. Пелена Марии Тверской. Покров с изображением Сергия Радонежского. Мелкая пластика. Влияние художественной культуры Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.

Тема 16. Искусство Древней Руси XVI - XVII вв.

Отражение политических идей и событий в живописи XV - XVI вв. Творчество Дионисия. Строгоновская и «царская» школы. Изографы Оружейной палаты. Творчество Симона Ушакова.

Влияние европейского искусство на русскую живопись в XVI - XVII веках. Парсуна – переходный этап между иконой и портретом.

Архитектура и градостроительство XVI - XVII вв. Церковь Вознесения в царском селе Коломенском. Покровский собор (храм Василия Блаженного). «Нарышкинское барокко». Особенности развития крестово-купольного храма в XVI - XVII вв. Принципы деревянного зодчества; типы деревянных сооружений, их конструкции и детали. Шатровый стиль в каменном зодчестве и его эволюцияДревнерусское светское оборонное и жилищное строительство.

Русское «Просвещение». Переориентация культуры на Запад. Реформы патриарха Никона XVII века и религиозный раскол. Старообрядчество. Развитие гуманитарных, естественных наук и образования. Усиление светского начала в культуре (секуляризация). Новые литературные жанры (социальная сатира, бытовая повесть, биография). Архитектура и живопись. Зарождение русского театра.

Раздел VII. Русское искусство XVIII века.

Тема 17. Искусство Петровской эпохи.

Социально-экономические и политические преобразования начала XVIII века и их влияние на миросозерцание и идеологию русских, людей. Роль деятельности Петра I в культуре. Образование Российской империи. Политика меркантилизма. Появление гражданского шрифта. Учреждение Академии наук, Кунсткамеры.

Светский характер культуры XVIII века. Усиление проникновения элементов европейского искусства в Россию. Характерные черты петровских преобразований в области искусства: постепенность и умеренность перемен, требование универсализма к художникам; иностранные художники в России: подготовка отечественных художественных кадров; оппозиция новым веяниям в культуре и искусстве. Конструктивные и декоративные особенности барочной архитектуры и этапы ее развития. Раннее барокко; творчество Д. Трезини, И. Зарудного. Развитие русской живописи XVIII века от парсуны к портрету. Развитие русской живописи от парсуны к портрету. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева.

Тема 18. Русское искусство середины и второй половины XVIII века.

Искусство барокко, его характерные черты и связь с социально-политическими особенностями эпохи. Быт, нравы и психология русского дворянства XVIII века – основного потребителя искусства. Придворный характер искусства барокко. Парадность и гедонизм барокко. Взаимосвязь национальных корней и иностранных влияний в искусстве барокко. Художественная жизнь русской усадьбы середины - второй половины XVIII века.

Абсолютизм и просветительство в России второй половины XVIII века, Принципы просветительской идеологии; основные направления и оттенки русского просветительства, проявление их в общественной жизни и искусстве. Классицизм, его основные черты, и классовое содержание. Сентиментализм, его основные черты и классовое содержание.

Архитектура русского классицизма. Формирование мировоззренческой платформы русского Просвещения. Развитие видовой и жанровой системы искусств европейского типа. Петербургская Академия художеств и её роль в становлении национальной школы архитектуры. Расширение диапазона архитектурного творчества во второй половине XVIII в. и универсальность композиционных решений классицизма. Принципиальное изменение сложившихся ранее типов дворцовых, жилых и культовых сооружений и появление новых разнообразных типов зданий общественного назначения. Ансамбль в архитектуре классицизма. Регулярное градостроительство в столице и провинциях. Классицизм в усадебной архитектуре. Крупнейшие мастера архитектурного классицизма.Особенности развития архитектуры в Петербурге, Москве и провинции. «Елизаветинское» барокко; творчество Б. Растрелли. Переход к классицизму. Конструктивные и декоративные особенности архитектуры классицизма. Зодчество раннего классицизма; творчество А. Кокорнова, А. Ринальди, Д. Кваренги, Ч. Камерона. Псевдоготическая архитектура конца XVIII века. Деятельность В. Баженова. Творчество М. Казакова и его архитектурная школа.

Русская живопись барокко и раннего классицизма. Особенности барочной живописи; Портрет – ведущий жанр живописи XVIII века. Портретное искусство середины XVIII века в творчестве Ф. Рокотова, Д. Антропова, Д. Левицкого. Переход к классицизму; основные черты классицистической живописи. Парадно-представительный портрет; творчество В. Боровиковского. Сентиментализм в портретной живописи. Историческая и мифологическая живопись. Г. Угрюмова и А. Лосенко. Пейзажная живопись, городской пейзаж Ф. Алексеева.

Русская скульптура барокко и классицизма. Особенности скульптуры эпохи барокко. Б. Расстрели и его скульптурные портреты.. Принципиальные особенности скульптуры эпохи классицизма. Основные представители русской скульптуры периода классицизма: Э. Фальконе, И. Прокофьев, М. Козловский, И. Мартос, Ф. Щедрин и их произведения. Творчество Ф. Шубина.

Раздел VIII. Русское искусство XIX века.

Тема 19. Русское искусство первой половины XIX века.

Культурный взлёт России в XIX в. («Золотой век»). Формирование национальной культуры, признанной за рубежом. Научно-технические достижения. Научные экспедиции. Война 1812 года и рост национального самосознания. Активное развитие образования. Роль публицистики в культуре. Философские идеи западников и славянофилов: спор о судьбе русской культуры. Развитие литературы, театра, музыки, архитектуры, скульптуры, живописи в XIX веке. Появление фотографии.

Классицизм начала XIX века в архитектуре. Стиль ампир. Творчество Тома де Томона, А.Воронихина, А.Захарова. Архитектурные ансамбли первой трети XIX века и творчество К. Росси. «Комиссия для строений» г. Москвы и деятельность О. Бове.

Новые направления в русской живописи первой половины XIX века (сентиментализм, романтизм, критический, реализм) и их особенности. Творчество А. Венецианова, О. Кипренского, В. Тропинина, К. Брюллова. Пейзажная живопись С. Щедрина. Зарождение критического реализма; творчество П. Федотова, А. Иванов и его «Явление Христа народу». Академизм в русской живописи, его идеологическое содержание и особенности. Вмешательство правительства в художественную жизнь страны во второй четверти XIX века. Историческая, мифологическая и батальная живопись академического направления.

Монументально декоративная скульптура начала XIX века. Творчество Б. Орловского, П. Клодта, И. Витали.

Тема 20. Русское искусство второй половины XIX века.

Политические события 50-60-х годов и оживление общественного движения. Эстетические принципы Н. Г. Чернышевского и их роль В жизни русского общества второй половины XIX века. Обличительное направление в русском искусстве и литературе. «Что делать?» и задачи создания нового человека и нового социального строя. Социальная заостренность демократического искусства 60-70-х годов, его идеологическая основа.

Борьба передовой творческой интеллигенции с академизмом в русской живописи. Товарищество передвижных художественных выставок и его роль в русской художественной культуре второй половины XIX в. Чувство гражданственности как характерная черта изобразительного искусства пореформенной России. "Бунт четырнадцати". "Художественная артель" и создание ТПХВ. Широта тематики и многообразие жанров передового русского искусства. Бытовой жанр в живописи как наиболее доступный широкому зрителю и связанный с повседневной жизнью. Развитие традиций П.А.Федотова. Портрет в искусстве передвижников. Новый герой портретной живописи. Появление в русском искусстве темы города. Связь передвижников с передовыми явлениями своего времени. Значение творчества передвижников. Обличительные тенденции в творчестве В. Перова и московских художников его круга. Особенности жанровой живописи Г. Мясоедова, И. Прянишникова и др. Высокое социальное содержание творчества И. Крамского, И. Репина. Кризис интеллигенции после поражения народнического движения и его отражение в творчестве Н. Ге, В. Сурикова. Портретная живопись передвижников. Русский пейзаж второй половины XIX века. Творчество И. Айвазовского, И. Шишкина и отзвуки романтизма и академизма в их живописи. Поиски новых путей в пейзажной живописи А. Куинджи и Ф. Васильева. Творчество А. Саврасова и перелом в русском пейзажном искусстве. Пейзажи «настроения» И. Левитана – новая эпоха в пейзажной живописи. Пацифистское творчество В. Верещагина. «Национальное» начало в живописи В. Васнецова.

И.Е.Репин и В.И.Суриков - крупнейшие представители русской реалистической школы живописи второй половины XIX в. Историческая живопись среди других жанров русской художественной школы. Новое осмысление роли народа как действенной силы творящей историю в полотнах В.И.Сурикова. «Утро стрелецкой казни». Идея, тема и сюжет произведения. Атмосфера сложных противоречий и социальных конфликтов петровского времени в картине. "Боярыня Морозова". Композиционные и цветовые решения, которые помогли художнику раскрыть замысел произведения. Творчество А. Иванова как один из важных истоков творчества Сурикова. Историческое полотно И.Е. Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Идея, композиция картины и колористическое решение. Глубина психологических характеристик в портретном искусстве Репина.

Раздел IX. Русское искусство конца XIX - начала XX века.

Тема 21. Русское искусство конца XIX – начала XX века.

Кризис «Товарищества передвижных художественных выставок»; его раскол и образование «Московского товарищества художников». Новые элементы в творчестве молодых московских художников. Петербургская группа молодых художников: А. Бенуа, Л. Бакст, Е. Лансере и др. «Мир искусства». Ретроспективизм «мирискусников», настроения любования прошлым, проявления настроения «ухода от реальной действительности» у А. Бенуа, К. Сомова, М. Нестерова и др. Трагическое мироощущение в живописи М. Добужинского и М. Врубеля. Аналитический портрет В. Серова. Внутренние противоречия и распад «Мира искусства». «Союз русских художников». Импрессионизм в русской живописи; творчество И. Грабаря, К. Коровина, Л. Туржанского и др.

Интеллектуальные искания в культуре Серебряного века (конец XIX – начало XX вв.) Рост индивидуализма в культуре. Художественные объединения, направления, журналы. Русский модерн и символизм. Русская религиозная философия. Духовный кризис русской интеллигенции после поражения революции. Символизм в русском искусстве начала XX века. «Голубая роза». Творчество В. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова и др.

Дальнейшее развитие русской реалистической живописи. Тема рабочего класса в творчестве Н. Касаткина, А. Архипова. Влияние революционных событий 1905 года на русское искусство. Политическая карикатура. Тема революции в русской живописи.

Формалистические поиски в русской живописи начала XX века. «Бубновый валет» и другие формалистические художественные группировки и объединения; творчество П. Кончаловского, Р. Фалька, А. Лентулова и др. Экспрессионизм в русской живописи.

Достижения русских художников в области книжной графики и театрально-декорационной живописи в начале XX века.

Попытки изучения и возрождения народного творчества и ремесел и использование народных корней искусства в профессиональном искусстве: творчество Н. Рериха, И. Билибина, С. Малютина и др.

Раздел X. Искусство России XX века.

Тема 22. Русское искусство 1917 – 1930 гг.

Революция 1917 года – переломный момент в развитии русской культуры. Новая культурная политика. Противопоставление пролетарской и буржуазной культуры. Отказ от старых традиций. Культурная революция. Эмиграция интеллигенции. Два полюса – формирование новой советской культуры и развитие русской за рубежом. Реформы в сфере образования. Советское искусство. Метод социалистического реализма. Отражение «культа личности» в искусстве. Тоталитаризм и культура.

Приоритет идеологических задач над собственно художественными – характерная черта советского искусства. Необходимость объективного исследования и оценки развития искусства в советский период, выделения важнейших особенностей, противоречий и несомненных достижений, этапных работ, обогативших отечественное искусство. Недопустимость односторонних подходов к истории советского искусства: как догматических, однозначно восхваляющих далеко не лучшие ее страницы, так и огульно отрицающих, безусловно, яркие творческие свершения за более чем 70-летний период истории.

Политика советского правительства в области художественной культуры. План монументальной пропаганды. Работы скульпторов С. Коненкова, Н. Андреева, С. Меркурова, В. Мухиной. Развитие политического плаката, Д. Моор, В. Дени «Окна РОСТа».

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве этого времени. Основные художественные группировки 20-х годов. Ассоциация художников революционной России (АХРР), Общество станковистов (ОСТ), «4 искусства». Постановление правительства 1932 года о ликвидации художественных объединений и начало создания единых творческих союзов.

Живопись 20-30-х годов. Творчество мастеров старшего поколения (П. Кончаловский, К. Петров-Водкин, И; Машков, М. Нестеров, В. Фаворский) и молодых художников (П. Корин, Х. Дейнека, А. Герасимов, М. Греков, И. Бродский). Жанры в живописи: исторический, батальный, портретный. Новые темы и образы.

Тема 23. Русское искусство 1940 – 1980 гг.

Искусство в условиях военного времени. Плакат. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов, И. Тоидзе, В. Корецкого, А. Кокорекина, В. Иванова и др. Художники на фронтах войны.

Живопись военных лет. Новые темы и образы в картинах А. Дейнеки, А. Пластова, К. Юона, С. Герасимова.

Тема победы Советского Союза в искусстве послевоенных лет. Творчество скульптора Е. Вучетича.

Сохранение и развитие разнообразных жанров: исторический, историко-революционный, бытовой, портрет, пейзаж.

Усиление командно-административных методов руководства культурой. Создание Академии художеств СССР (1947 год). I Всесоюзный съезд художников (1957 год) и окончательное оформление творческого Союза советских художников. Борьба руководства Академии с «формализмом» в искусстве. Сложность творческой судьбы П. Корина, С. Герасимова, Р. Фалька.

«Оттепель» 60-х годов в культурной жизни и влияние ее на изобразительное искусство. Выставка, посвященная 30-летию МОСХа (1962 год). Критика со стороны официальной власти и руководства Академии художеств творческих поисков молодых художников.

Распространение в живописи 60-х годов нового направления, так называемого «сурового стиля». Творчество Г. Коржева, П. Никонова, Н. Андронова, В. Попкова, Э. Неизвестного.

Тема 24. Современное изобразительное искусство России.

Реформирование советского общества (середина 80-х годов), распад СССР (1991г.) и влияние этих процессов на сферу художественной культуры. Отказ российских властей от диктата над духовной жизнью общества.

Некоторые тенденции в развитии современного изобразительного искусства. Многообразие художественных направлений и стилей (от реализма до постмодернизма) И. Глазунов, А. Шилов, М. Шемякин. Органическая связь с предшествующим развитием русского и советского изобразительного искусства. Расширение возможностей для знакомства с Творчеством разных по идейно-художественной манере живописцев. Персональные выставки П. Филонова, К. Малевича, М. Нестерова, В. Кандинского.

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК

2.5.3. Семинарские занятия

Тематический план семинарских занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	История искусства средневековой западной Европы.	2
2	История изобразительного искусства Возрождения в Италии	2
3	История изобразительного искусства Северного Возрождения. (2 часа)	2
4	Западноевропейское искусство XVII века.	2
5	Западноевропейское искусство первой половины XIX века.	2
6	Западноевропейское искусство второй половины XIX века.	2
7	Западноевропейское искусство XX века	2
8	Искусство Древней Руси.	2
9	Русское искусство XVIII века	2
10	Русское искусство XIX века.	2
11	Русское искусство конца XIX - начала XX века	2
	Итого	**22**

Семинары
Очная форма обучения

1 семестр

Семинар № 1. История искусства средневековой западной Европы. (2 часа)

1. Основные конструктивные элементы романской и готической архитектуры (такое «аркбутан», «контрфорс», «нервюра», «фиал», «крабб», «вимперг», «пинакль»).
2. Места размещения скульптурного декора романского и готического храма.
3. Особенности «перпендикулярной готика» и «пламенеющей готики».
4. Витраж как неотъемлемая часть украшения готического собора.

Литература

1. Готика: Архитектура, скульптура, живопись: [альбом] /под ред. Рольфа Томана. – Кёльн: Кёнеманн, 2000.
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств: очерки / Н.А. Дмитриева. – Изд.4-е, стер. – М.: Искусство. - Вып.1 От древнейших времен по XVI век. – 1986.
3. Ильина Т.В. История искусств Западной Европы от Античности до наших дней: учеб. для бакалавров / Т.В. Ильина. – Изд. 5-е, стереотип. – М.: Юрайт, 2013.
4. История искусства зарубежных стран: Средние века. Возрождение: Учебник / под ред. Ц.Г. Нессельштраус. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Изобразительное искусство, 1982.
5. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. / Н.М. Сокольникова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2012.

Семинар № 2. История изобразительного искусства Возрождения в Италии (2 часа)

1. Характеристика основных периодов искусства Эпохи Возрождения.
2. Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. Важнейшие черты эпохи проторенессанса.
3. Творчество Джотто-флорентинца. Фресковый цикл в капелле дель Арена в Падуе.
4. Искусство раннего Возрождения. Ботичелли.
5. Творчество Филиппо Брунелески – основные черты архитектурных построек.
6. Титаны Высокого Возрождения – Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти.

Семинар № 3. История изобразительного искусства Северного Возрождения. (2 часа)

1. Изобразительное искусство Возрождения в Нидерландах: Ян Ван Эйк, И. Босх, П. Брейгель.
2. Изобразительное искусство Возрождения в Германии: А. Дюрер, Г. Гольбейн Младший, Л. Кранах Старший.
3. Изобразительное искусство Возрождения во Франции: Ж. Фуке, Ф. Клуэ, Ж. Гужон.

Литература ко 2-3 семинарам

1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств: очерки / Н.А. Дмитриева. – Изд.4-е, стер. – М.: Искусство. - Вып.1 От древнейших времен по XVI век. – 1986.
2. Ильина Т.В. История искусств Западной Европы от Античности до наших дней: учеб. для бакалавров / Т.В. Ильина. – Изд. 5-е, стереотип. – М.: Юрайт, 2013.
3. История искусства зарубежных стран: Средние века. Возрождение: Учебник / под ред. Ц.Г. Нессельштраус. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Изобразительное искусство, 1982.
4. Райт С. Ренессанс: шедевры мирового искусства и архитектуры: [альбом]. – Минск: Белфакс, 1997.
5. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. / Н.М. Сокольникова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2012.
6. Эстон М. Ренессанс: энциклопедия мирового искусства: альбом / М. Эстон. – М.: Белый город, 1997.

Семинар №4. Западноевропейское искусство XVII века. (2 часа)

1. Искусство барокко, его принципиальные особенности.
2. Искусство Фландрии. П. Рубенс.
3. Голландское искусство XVII века. Великие голландцы: Ф. Хальс, Я. Вермеер Дельфтский, Рембрандт Харменс Ван Рейн.
4. Испанское искусство XVII века. Х. Рибейра, Веласкес, Сурбаран, Эль Греко.

Литература

Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства: учеб. пособие / Г.В. Варакина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
Всеобщая история искусств. В 6-ти т. / Веймарн Б.В., Колпинский Ю.Д. и др. – М.: Искусство, 1960-1965.
Ильина Т.В. История искусств Западной Европы от Античности до наших дней: учеб. для бакалавров / Т.В. Ильина. – Изд. 5-е, стереотип. – М.: Юрайт, 2013.
Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. / Н.М. Сокольникова. М.: Академия, 2006.

Семинар №5. Западноевропейское искусство первой половины XIX века. (2 часа)

1. Обострение борьбы передовых и консервативных элементов в искусстве в первой четверти XIX века. Живопись эпохи романтизма; творчество Давида, Прюдона, Энгра, Жерико, Гро, Делакруа, Констебла, Тёрнера.
2. Архитектура стиля ампир.
3. Представители реализма: Ж.Ф. Милле, О. Домье, Г. Курбе и др. Типичные характеры и обстоятельства, критический характер искусства реализма.
4. Реакция творческой интеллигенции на упадок буржуазного искусства. Творчество назарейцев, прерафаэлитов, символистов в изобразительном искусстве середины XIX века – попытка поисков эстетического идеала вне реальной действительности.

Семинар №6. Западноевропейское искусство второй половины XIX века. (2 часа)

1. Борьба передовой художественной интеллигенции за прогресс в искусстве. Зарождение импрессионизма. «Салон отверженных».
2. Особенности импрессионистского искусства в живописи и скульптуре. Творчество К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуара, Э. Мане, Э. Дега, О. Родена.
3. Постимпрессионизм. Специфика творчества Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Поля Сезанна.
4. Новый самобытный стиль «модерн» в архитектуре, прикладном искусстве, оформлении книги, плакате, живописи.

Семинар 7. Западноевропейское искусство XX века. (2 часа)

1. Формалистические поиски в искусстве в 1900-1920 годов.
2. Основные течения и направления в искусстве Западной Европы XX века: экспрессионизм, кубизм, футуризм.
3. Искусство модернизма XX века. Разнообразие художественных стилей: фовизм (Р. Дюфи, А. Матисс), экспрессионизм (Э.Л. Кирхнер, О. Дикс), кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис), футуризм (Дж. Балла, Дж. Северини), сюрреализм (С. Дали, Х. Миро, П. Клее), абстракционизм (В. Кандинский, К. Малевич, П. Мондриан, Дж. Поллок), поп-арт (Р. Раушенберг, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол).
4. Архитектурные проекты XX века (В. Гропиус, Ле Корбюзье, Ф.Л. Райт, О. Нимейер, Гауди и т.д.)

Литература к 5-7 семинарам

Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства: учеб. пособие / Г.В. Варакина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
Всеобщая история искусств. В 6-ти т. / Веймарн Б.В., Колпинский Ю.Д. и др. – М.: Искусство, 1960-1965.
Ильина Т.В. История искусств Западной Европы от Античности до наших дней: учеб. для бакалавров / Т.В. Ильина. – Изд. 5-е, стереотип. – М.: Юрайт, 2013.
Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. / Н.М. Сокольникова. М.: Академия, 2006.

Семинар 8. Искусство Древней Руси. (2 часа)

1. Архитектура Киевской Руси. Монументализм культовой архитектуры. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Спасский собор в Чернигове, Софийские соборы в Великом Новгороде и Полоцке.
2. Русское изобразительное искусство периода феодальной раздробленности XII – первой трети XIII вв.
3. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. .
4. Искусство Московской Руси: XIV-XV века. Феофан Грек и фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.
5. Искусство Древней Руси XVI - XVII вв.

Семинар 9. Русское искусство XVIII века. (2 часа)

1. Искусство Петровской эпохи. Характерные черты петровских преобразований в области искусства.
2. Искусство барокко, его характерные черты. Особенности барочной живописи.
3. Русский классицизм, его основные черты.
4. Основные представители русской скульптуры периода классицизма: Ф. Шубин, Э. Фальконе, И. Прокофьев, М. Козловский, И. Мартос.

Семинар 10. Русское искусство XIX века. (2 часа)

1. Классицизм начала XIX века в архитектуре. Стиль ампир.
2. Архитектурные ансамбли первой трети XIX века и творчество К. Росси.
3. Новые направления в русской живописи первой половины XIX века (сентиментализм, романтизм, критический, реализм) и их особенности.
4. Борьба передовой творческой интеллигенции с академизмом в русской живописи. Создание «Товарищества передвижных художественных выставок». Принципиальные особенности «передвижничества».

Семинар 11. Русское искусство конца XIX - начала XX века. (2 часа)

1. «Мир искусства». Ретроспективизм «мирискусников», настроения любования прошлым, проявления настроения «ухода от реальной действительности» у А. Бенуа, К. Сомова, М. Нестерова и др.
2. Интеллектуальные искания в культуре Серебряного века (конец XIX – начало XX вв.) Рост индивидуализма в русском искусстве.
3. Русский модерн и символизм.
4. Попытки изучения и возрождения народного творчества и ремесел и использование народных корней искусства в профессиональном искусстве: творчество Н. Рериха, И. Билибина, С. Малютина и др.

Литература к 8-11 семинарам

Ильина Т.В. История искусств; Отечественное искусство: учебное пособие для вузов / Т.В. Ильина. – Изд. 3-е, перераб. доп. – М.: Высш. шк., 2005.
История русского и советского искусства: учебное пособие / под ред. Д.В. Сарабьянова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1989.
Коновалов Э.Г. Словарь русских художников: новый полный биографический / Э.Г. Коновалов. – М.: Эксмо, 2012.
Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века: учебное пособие / Д.В. Сарабьянов. – М.: Изд-во МГУ, 1993.
Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. / Н.М. Сокольникова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2012.

2.5.4. Самостоятельная работа студентов

Планирование СРС

Очная форма обучения

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
	Раздел I. Введение в историю изобразительных искусств.				
1	Тема 1. Введение. Цели и задачи курса.	Составление конспекта	1 неделя	**1**	0,5
2	Тема 2. Виды, жанры, художественно-выразительные средства изобразительного искусства.	Составление конспекта	1 неделя	**1**	0,5
	Раздел II. Изобразительное искусство Древнего мира				
3	Тема 3. Первобытное искусство.	Составление конспекта	2 неделя	**1**	0,5
4.	Тема 4. Искусство Древнего Востока	Составление конспекта	2 неделя	**1**	0,5
5	Тема 5. Античное искусство	Составление конспекта	3 неделя	**1**	1
	Раздел III. Искусство западноевропейского Средневековья и эпохи Возрождения.				
6	Тема 6. Раннехристианское искусство. Искусство Византии	Составление конспекта	4 неделя	**1**	0,5
7	Тема 7. Романское и готическое искусство	Составление конспекта, подготовка к семинарскому занятию	4 неделя	**1**	0,5
8	Тема 8. Искусство Возрождения Италии	Составление конспекта, подготовка к семинарскому занятию	5 неделя	**1**	1
9	Тема 9. Северное Возрождение	Составление конспекта, подготовка к семинарскому занятию	6 неделя	**1**	1
	Раздел IV. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII – XIX) вв.				
10	Тема 10. Западноевропейское искусство XVII века	Составление конспекта, подготовка к семинарскому занятию	7 неделя	**1**	1
11	Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII века	Составление конспекта, подготовка к семинарскому занятию	8 неделя	**1**	1
12	Тема12. Западноевропейское искусство первой половины XIX века	Составление конспекта, подготовка к семинарскому занятию	9 неделя	**1**	0,5
13	Тема 13. Западноевропейское искусство второй половины XIX века	Составление конспекта, подготовка к семинарскому занятию	9 неделя	**1**	0,5
	Раздел V. Искусство Западной Европы XX века				
14	Тема 14. Западноевропейское искусство XX века.	Составление конспекта, подготовка к семинарскому занятию	10 неделя	**1**	1
	Раздел VI. Искусство Древней Руси.				
15	Тема 15. Искусство Древней Руси	Составление конспекта,	11 неделя	**1**	0,5

	X - XV вв.	подготовка к семинарскому занятию			
16	Тема 16. Искусство Древней Руси XVI - XVII вв.	Составление конспекта, подготовка к семинарскому занятию	11 неделя	**1**	0,5
	Раздел VII. Русское искусство XVIII века				
17	Тема 17. Искусство Петровской эпохи	Составление конспекта	12 неделя	**1**	0,5
18	Тема 18. Русское искусство середины и второй половины XVIII века	Составление конспекта	12 неделя	**1**	0,5
	Раздел VIII. Русское искусство XIX века				
19	Тема 19. Русское искусство первой половины XIX века	Составление конспекта, подготовка к семинарскому занятию	13 неделя	**1**	0,5
20	Тема 20 Русское искусство второй половины XIX века	Составление конспекта, подготовка к семинарскому занятию	13 неделя	**1**	0,5
	Раздел IX. Русское искусство конца XIX - начала XX века				
21	Тема 21. Русское искусство конца XIX – начала XX века	Составление конспекта, подготовка к семинарскому занятию	14 неделя	**1**	1
	Раздел X. Искусство России XX века.				
22	Тема 22. Русское искусство 1917 – 1930 гг.	Составление конспекта	15 неделя	**1**	1
23	Тема 23. Русское искусство 1940 – 1980 гг.	Составление конспекта	16 неделя	**1**	1
24	Тема 24. Современное изобразительное искусство	Составление конспекта	17 неделя	**1**	1

Задания для самостоятельной работы для студентов очной формы обучения.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.

Раздел I. Введение в историю изобразительных искусств

Тема: Виды, жанры, художественно-выразительные средства изобразительного искусства.

Контрольные вопросы:

Охарактеризуйте место изобразительного искусства среди других искусств.

Определите основные виды изобразительного искусства.

Дайте определение понятиям «архитектура» и «архитектурный стиль».

Выявите основные жанры в живописи.

Назовите художественно-выразительные средства живописи/

Перечислите виды скульптур и их особенности. Определите материалы и технику, выразительные средства в скульптуре.

Охарактеризуйте особенности графического искусства. Определите материалы и технику.

Перечислите основные техники гравюры.

Задания для самостоятельной работы:

1. Составить схему анализа произведения различных видов искусств.

Раздел II. Изобразительное искусство Древнего мира

Тема: Первобытное искусство

Контрольные вопросы:

Определите историю открытия и изучения памятников первобытного искусства.

Какова мегалитическая архитектура первобытного общества.

Охарактеризуйте первобытную скульптуру.

Охарактеризуйте наскальную живопись.

Перечислите памятники первобытного искусства на территории России.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить таблицу основных периодов развития первобытного искусства и памятников живописи и скульптуры каждого периода.
Тема: Искусство Древнего Востока
Контрольные вопросы:
Дайте характеристику заупокойного культа и его связи с искусством Древнего Египта.
Дайте характеристику архитектуры Древнего Египта. Основные этапы развития.
Выявите эволюцию скульптур Древнего Египта.
Проанализируйте египетский скульптурный рельеф.
Проанализируйте роспись и гробницы Древнего Египта.
Дайте характеристику скульптурного портрета Нового времени.
Перечислите и дайте характеристику храмам в Карнаке и Луксоре.
Охарактеризуйте собрание Древнеегипетского искусства в России (Эрмитаж, ГМИС им. А. С. Пушкина).
Задания для самостоятельной работы:
Составить тесты по скульптуре и архитектуре Древнего Египта.
Дать характеристику искусству стран Двуречья:
- основные центры искусства Месопотамии;
- архитектура зиккуратов;
- росписи шумерских дворцов;
- скульптура Ассирии и Вавилона;
- архитектура Ассирии и Вавилона;
- составить тесты по искусству стран Двуречья.

Тема: Античное искусство

Контрольные вопросы:
Выявите периодизацию истории искусства античного общества.
Дайте характеристику Эгейского искусства.
Охарактеризуйте архаическое искусство (периодизация, архитектура, керамика, скульптура).
Охарактеризуйте вазовую роспись и ее мастеров.
Дайте характеристику Афинскому Акрополю.
Обозначьте эволюцию скульптуры Древней Греции.
Проанализируйте искусство эллинизма и его художественные центры.
Дайте характеристику искусству греческих колоний на побережье Черного моря.
Охарактеризуйте этрусское искусство (VIII – 1 вв. до н. э.).
Выявите художественные особенности и эволюцию римского скульптурного портрета.
Дайте характеристику архитектуры Древнего Рима и основных этапов ее развития.
Проанализируйте искусство и архитектуру римских провинций.
Задания для самостоятельной работы:
Составить словарь античных скульпторов, вазописцев с указанием их произведений.
Составить тесты по искусству Древнего Рима.

Раздел III. Искусство западноевропейского средневековья и эпохи Возрождения.
Тема: Раннехристианское искусство. Искусство Византии

Контрольные вопросы:
Определите периодизацию и основные черты средневекового искусства.
Какова роль Византии в истории средневекового искусства?
Дайте характеристику архитектуры Византии.
Охарактеризуйте мозаику и фрески в искусстве Византии.
Дайте характеристику Византийской иконописи.
Выявите влияние византийского искусства на искусство Европы и России.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проанализировать мозаики и произведения иконописи (по периодам).

Тема: Романское и готическое искусство

Контрольные вопросы:
Дайте характеристику раннему средневековью в Западной Европе.
Охарактеризуйте искусство Каролингской империи.
Дайте характеристику романской архитектура XI-XII вв.
Назовите отличительные особенности архитектуры Франции, Германии, Италии.

Охарактеризуйте скульптуру романских храмов во Франции и Германии.
Выявите влияние монастырей на развитие романского искусства.
Перечислите архитектурные особенности готического храма.
Охарактеризуйте готику во Франции (архитектура, скульптура, витраж).
Дайте характеристику готической архитектуры и скульптуры в Германии.
Назовите особенности архитектурной готики в Англии, Италии и Восточной Европе.
Задания для самостоятельной работы:
Провести сравнительный анализ романской скульптуры Франции и Германии.
Составить тесты по искусству периода готики.

Тема: Искусство Возрождения в Италии

Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте Флоренцию как центра итальянского гуманизма.
Выявите влияние художественных реформ Джотто на живопись Проторенессанса.
Дайте характеристику искусству периода кватроченто (монументальная живопись).
Назовите крупнейших живописцев Раннего Возрождения.
Охарактеризуйте высокое Возрождение в Италии. Назовите ведущих мастеров и школы.
Охарактеризуйте искусство Позднего Возрождения в Венеции. Маньеризм в искусстве XVI века.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить картотеку-словарь художников Раннего и Высокого Возрождения в Италии (с указанием не менее 10 произведений каждого мастера).

Тема: Северное Возрождение

Контрольные вопросы:
Определите мировосприятие и его отражение в искусстве Северного Возрождения.
Охарактеризуйте золотой век нидерландской живописи.
Обозначьте нидерландский живописный портрет.
Дайте характеристику творчеству Иеронима Босха и Питера Брейгеля (сравнительный анализ).
Назовите особенности Ренессанса в Германии.
Перечислите ведущих мастеров немецкого Ренессанса.
Охарактеризуйте эпоху Возрождения во Франции.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить тест по искусству Северного Возрождения.

Раздел IV. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII – XIX) вв.
Тема: Западноевропейское искусство XVII века

Контрольные вопросы:
Дайте характеристику стилям барокко и классицизма в искусстве Франции XVII века.
Проанализируйте испанскую живопись XVI-XVII вв.
Проанализируйте живопись Фландрии XVII века.
Проанализируйте искусство Италии XVII века.
Проанализируйте искусство Голландии XVII века.
Охарактеризуйте творчество Рембрандта.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить тест по искусству XVII века.

Тема: Западноевропейское искусство XVIII века

Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте «Галантный» жанр в искусстве Франции XVIII века.
Охарактеризуйте стиль рококо в искусстве Западной Европы.
Охарактеризуйте французский живописный портрет.
Охарактеризуйте английский живописный потрет XVIII века.
Выявите основные направления в искусстве Западной Европы XVIII века.
Охарактеризуйте формирование английской национальной школы живописи. Творчество Уильяма Хогарта.
Задания для самостоятельной работы:
1. Дать сравнительный анализ стиля рококо во Франции и Германии.

Тема: Западноевропейское искусство первой половины XIX века

Контрольные вопросы:

Проанализируйте романтизм в искусстве Западной Европы.
Проанализируйте стиль «ампир» в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.
Охарактеризуйте романтическую живопись во Франции.
Дайте характеристику «Барбизонской школы» во Франции и назовите ее представителей.
Охарактеризуйте салонное искусство во Франции первой половины XIX века.
Дайте характеристику творчеству Ф. Гойи (живопись и графика).
Охарактеризуйте особенности классицизма в творчестве Ж.-Л. Давида.
Охарактеризуйте стиль «модерн» и его особенности в архитектуре и искусстве Западной Европы.
Охарактеризуйте творчество прерафаэлитов в Англии.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить тесты по искусству Западной Европы первой половины XIX века.

Тема: Западноевропейское искусство второй половины XIX века

Контрольные вопросы:
Проанализируйте развитие реалистического искусство во Франции второй половины XIX века.
Охарактеризуйте творчество Э. Мане.
Перечислите ведущих мастеров импрессионизма во Франции.
Перечислите темы театрального быта и балета в творчестве французских художников второй половины XIX века.
Охарактеризуйте неоимпрессионизм во Франции и его представителей.
Дайте характеристику постимпрессионизма во французском искусстве.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить картотеку произведений художников Франции второй половины XIX века.

Раздел V. Искусство Западной Европы XX века.
Тема: Западноевропейское искусство XX века

Контрольные вопросы:
Обозначьте Символизм в искусстве Франции.
Назовите основные художественные направления в европейском искусстве начало XX века.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить картотеку художественных направлений и их мастеров в искусстве Западной Европы начало XX века.

Раздел VI. Искусство Древней Руси.
Тема: Искусство Древней Руси X - XV вв.

Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте архитектуру Древней Руси (художественные центры).
Проанализируйте мозаику и фрески Софийского собора в Киеве.
Перечислите местные художественные центры древнерусской иконописи.
Дайте характеристику творчества Феофана Грека.
Дайте характеристику творчества Андрея Рублева.
Дайте характеристику творчества Дионисия.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить иконографию Богоматери.

Тема: Искусство Древней Руси XVI - XVII вв.

Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте московскую школу иконописи.
Дайте характеристику архитектуры Москвы XVI-XVII вв.
Охарактеризуйте монументальную живопись древнерусских городов XVI-XVII вв.
Дайте характеристику Строгановской школы иконописи.
Охарактеризуйте ярославские фрески XVII века.
Дайте характеристику творчества Симона Ушакова.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить иконографию святых Древней Руси.

Раздел VII. Русское искусство XVIII века
Тема: Искусство Петровской эпохи

Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте архитектуру Петербурга первой четверти XVIII века.

Назовите иностранных портретистов в России.
Охарактеризуйте «Парсуна» в России.
Дайте характеристику первых русских портретистов петровской эпохи. Иван Никитин и Андрей Матвеев.
Дайте характеристику миниатюрного портрета в России XVIII века.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить картотеку памятников архитектуры в Санкт-Петербурге первой половины XVIII века.

Тема: Русское искусство середины и второй половины XVIII века

Контрольные вопросы:
Дайте характеристику творчества И. Я. Вишнякова и А. П. Антропова.
Дайте характеристику творчества Д. Г. Левицкого.
Дайте характеристику творчества В. Л. Боровиковского.
Охарактеризуйте скульптурный портрет XVIII века.
Охарактеризуйте барокко и классицизм в архитектуре второй половины XVIII века.
Задания для самостоятельной работы:
1. Сделать сравнительный анализ памятника архитектуры стиля барокко и классицизма.

Раздел VIII. Русское искусство XIX века

Тема: Русское искусство первой половины XIX века

Контрольные вопросы:
Проанализируйте романтизм в искусстве России.
Дайте характеристику А.Г. Венецианова и художников его школы.
Охарактеризуйте Русский живописный портрет первой половины XIX века.
Дайте характеристику творчества А.А. Иванова.
Определите основные направления творчества П.А. Федотова.
Охарактеризуйте архитектуру С-Петербурга и Москвы первой половины XIX века.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить картотеку художников первой половины XIX века и их произведений.

Тема: Русское искусство середины и второй половины XIX века

Контрольные вопросы:
Дайте характеристику творчества В. Г. Перова и художников его круга.
Охарактеризуйте товарищество передвижных художественных выставок. История создания и обзор первых выставок.
Проанализируйте бытовой жанр в творчестве передвижников.
Проанализируйте пейзаж в творчестве передвижников.
Дайте характеристику русской скульптуре второй половины XIX века.

Раздел IX. Русское искусство конца XIX - начала XX века

Тема: Русское искусство первой конца XIX – начала XX века

Дайте характеристику русского демократического искусства 1880-х-90-х годов.
Охарактеризуйте «Союз русских художников».
Дайте характеристику художников русского балета и театра.
Проанализируйте эпос и сказку в творчестве русских художников.
Проанализируйте академическое и салонное искусство конца XIX начала XX века.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить каталог работ русской живописи XIX века.

Раздел X. Искусство России XX века.

Тема: Русское искусство 1917 – 1930 гг.

Контрольные вопросы:
Составьте план монументальной пропаганды и его воплощение в искусстве 1917-20-х годов.
Перечислите основные художественные группировки 1920-х годов.
Охарактеризуйте художественный авангард 1920-х годов.
Дайте характеристику живописи социалистического реализма 1920-30-х годов.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить картотеку художественных группировок и художников 1920-х гг.

Тема: Русское искусство 1940 – 1980 гг.

Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте русское искусство периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Проанализируйте «Оттепель» 60-х годов и ее влияние на изобразительное искусство.
Дайте характеристику андеграунда в отечественном искусстве 60-80-х гг.
Перечислите ведущих живописцев 1970-80-х гг.
Задания для самостоятельной работы:
1. Составить картотеку художников русского андеграунда 1960-80-х гг.

Тема. Современное изобразительное искусство России

Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте русское искусство периода постмодернизма.
Назовите Художественные направления и стили в русском искусстве конца 80-90-хгодов XX века.
Проанализируйте персональные выставки представителей русского авангарда в 90-егоды XX века.
Охарактеризуйте художественную жизнь России на современном этапе.
Задания для самостоятельной работы:
1. Сделать обзор одной из выставок современного искусства в Москве, Петербурге.

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

Вопросы зачета – очная форма обучения (1 семестр)

2.6.1. Вопросы зачета

1. Искусство, его основные формы.
2. Искусство первобытного общества. Зарождение искусства в эпоху палеолита и неолита.
3. Искусство Древнего Египта.
4. Искусство Древней Греции. Складывание и развитие ордерной системы.
5. Искусство древней Греции. Этапы
6. Основные особенности искусства Древнего Рима. Характерные черты римской архитектуры.
7. Основные особенности искусства Древнего Рима. Этапы развития римской скульптуры.
8. Основные особенности средневекового искусства. Византийское искусство.
9. Основные особенности средневекового искусства. Искусство романского периода.
10. Основные особенности средневекового искусства. Готическое искусство.
11. Основные отличия изобразительного искусства и архитектуры эпохи русского средневековья в XI-XVII веках.
12. Русская иконопись XI-XVII веков. Особенности творчества крупнейших русских иконописцев (Ф. Грек, А.Рублев, Дионисий).
13. Искусство эпохи Возрождения. Общая характеристика.
14. Особенности живописи Итальянского Возрождения на примере творчества крупнейших скульпторов и художников раннего Возрождения (Донателло, Мантенья, Боттичелли и др.)
15. Воплощение высоких идеалов эпохи в творчестве выдающихся мастеров Высокого Возрождение (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль).
16. Северный Ренессанс.
17. Испанское искусство XVII века (Эль Греко, Х. Рибера, Ф. Сурбаран, Д.Веласкес)
18. Голландское искусство XVII века (Ф. Хальс, Ян Вермер Дельфтский, Х. Рембрандт).
19. Основные особенности стиля барокко в скульптуре и архитектуре. Творчество крупнейших барочных мастеров. Бернини (Италия), Растрелли (Россия).
20. Основные отличительные черты живописи барокко. Барочный портрет (П. Рубенс, А. Ван Дейк)
21. Русский барочный портрет (И. Никитин, А. Матвеев, Ф. Рокотов и др.).
22. Художественные особенности живописи классицизма. Творчество Ж.-Л. Давида.
23. Французское искусство XVIII века (А. Ватто, Ф. Буше, Ж. Фрагонар, Ж. Б. Грез, Ж. Б. Шарден).
24. Английское искусство XVIII века (У. Хогарт, Дж. Рейнольдс, Т. Гейсборо).
25. Основные особенности русского классицизма в архитектуре (В. Баженов, М. Казаков, А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси и др.)
26. Русское портретное искусство XVIII вв
27. Основные особенности романтизма в мировой живописи. Творчество Т. Жерико и Э. Делакруа.
28. Романтизм в русском живописном портрете (О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов).

29. Сложение и развитие реализма в мировом искусстве. Творчество Г. Курбе, Ж.Милле, О.Домье.
30. Формирование и развитие реализма в русской живописи XIX века (П. Федотов, передвижники)
31. Имперессионизм в живописи Франции XIX века (Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуар, К. Моне, К. Писсарро).
32. Постимпрессионизм в искусстве Франции конца XIX – начала XX векаП. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог, А. Тулуз-Лотрек).
33. Русская живопись серебряного века.
34. Искусство русского модерна.
35. Архитектура XX века. Основные проблемы. А. Гауди, Ле Корбюзье.
36. Изобразительное искусство XX века.

2.6.2. Тесты

Тестовое задание №1

Первобытное общество

1. Изображение, высеченное, выбитое или процарапанное на камне
1. Петроглифы
2. Кромлехи
3. Менгиры
4. Трилиты

2. Мегалитическими сооружениями не являются (отметьте лишнее):
1. Менгиры,
2. мечети,
3. дольмены,
4. кромлехи.

3. В развитии первобытного общества выделяются следующие этапы
(отметьте лишнее):
1. Палеолит
2. Неолит
3. Мегалит
4. Неолит

4. Искусство появилось в эпоху
1. Палеолита
2. Мезолита
3. Неолита
4. Энеолита

5. Найдите соответствие:
1.Изображение, высеченное, выбитое или выцарапанное на камне
2.Погребальное культовое строение, состоящее из двух-четырех вертикально стоящих плит, перекрытых горизонтальной плитой
3.Мегалитическое сооружение культового характера из больших каменных блоков, образующих круг или несколько кругов
4.Прямые и волнистые линии неясного назначения на стенах палеолитических пещер, проведенные пальцами по сырой глине
а.) «Макароны»
б.) Петроглиф
г.) Кромлех
в.) Дольмен

6. Найдите соответствие:
1.Вера в сверхъестественную связь человека с определенным животным, предметом или явлением природы
2.Вера в существование душ и духов
3.Вера в сверхъестественные свойства определенных неодушевленных предметов.

а.) анимизм
б.) фетишизм
в.) тотемизм

7. Продолжите перечисление.
В первобытную эпоху зародились все виды изобразительного искусства: графика (рисунки и силуэты), живопись (изображения в цвете, выполненные минеральными красками), архитектура (палеолитические жилища), … .

8. Вставьте пропущенное слово
Характерной особенностью первобытной культуры является … ., то есть состояние, когда все стороны духовной культуры существуют в синтезе.

9. «Звериный стиль» - это …

10. Суть неолитической революции заключается …

Тестовое задание №2

Древний Египет

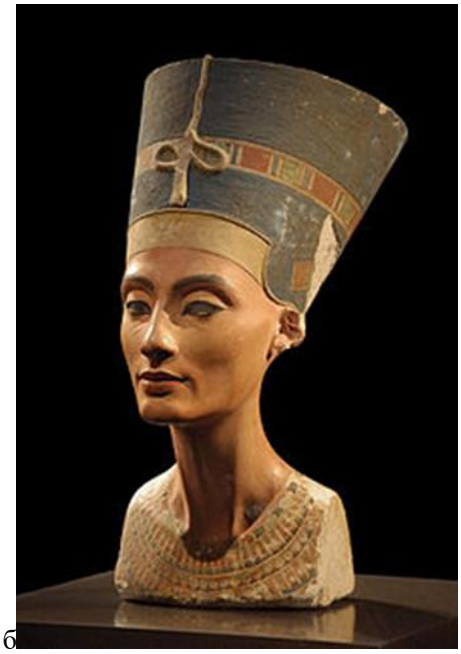
1. Отметьте имя единственной женщины-фараона в Египте
1. Нефертити
2. Нефертари
3. Хатшепсут
4. Раннаи

2. Кому из богов посвящены храмы в Луксоре и Карнаке?
1. Осирис
2. Анубис
3. Гор
4. Амон

3. Назовите зодчего, построившего в 28 в. до. н.э. пирамиду Джосера в Саккаре?
1. Аменхотеп
2. Имхотеп
3. Инени
4. Ментухотеп

4. Какая пирамида является самым большим каменным сооружением в мире?
1. Джосера
2. Хеопса
3. Хефрена
4. Микерина

5. Расставьте подписи под изображениями
1. Статуя Рамсеса II
2. Статуя Ментухотепа II
3. Сфинкс из Гизы
4. Голова Нефертити

а б  в

г

6. Расставьте подписи под изображением пирамид.
1. Джосера
2. Хеопса
3. Хефрена

а

б в

7. Фигурки магического назначения, помещаемые в погребальную камеру, которые играли роль ответчиков при погребенном – это …
8. Слегка вогнутая деревянная или каменная пластинка для растирания и смешивания красок. В Древнем Египте утрачивают прикладное значение, создаются для ритуальных целей – это …
9. Сфинкс – это…
10. Фаюмский портрет – это …

Тестовое задание №3

Древняя Греция и Древний Рим

1. В период архаики в Древней Греции возник основной тип храма:
2. Периптер
3. Диптер
4. Амфипростиль
5. Толос

2. Отметьте к какому типу относится храм Парфенон в Афинском акрополе
1. Периптер
2. Диптер
3. Амфипростиль
4. Толос

3. Какие из скульптур классического периода создал Мирон?
1. Дискобол
2. Афина и Марсий
3. Дорифор
4. Менада

4. Отметьте лишнее. Верно ли что, …
1. … в архаический период создается архитектурный ордер в его дорическом и ионическом вариантах?
2. … знаменитый форум Траяна был воздвигнут выдающимся зодчим Аполлодором Дамасским?
3. … домусы – это каморки в пяти-шестиэтажных зданиях, где обычно обитало большинство римлян?
4. … хиазм – это изображение стоящей человеческой фигуры, в которой тяжесть тела перенесена на одну ногу?

5. Укажите периоды возведения архитектурных памятников:
1. республиканский
2. ранней Империи правления Августина
3. Империи сер. И 2-ой пол. I в. н.э.
4. Империи II в. н.э.
5. Империи III в. н.э.
А.) Термы Агриппы
Б.) Форум Траяна
В.) Колизей
Г.) Храм Фортуны Вирилис
Д) храм Венеры и Рома

Е) термы Каракаллы
Ж.) три храма богини Весты
З) храм Марса Ультора

6. Найдите произведение соответствующего автора:
1. Фидий
2. Мирон
3. Поликлет
4. Скопас
5. Пракситель
А.) Афина и Марсий
Б) Менада
В) Афина Парфенос
Г) Афродита Книдская
Д) Дорифор

7. Крытый проход, образованный колоннами и расположенной параллельно им стеной - это …

8. Художественно-архитектурный образ стоечно-балочной конструкции, делится на опору, несущую и несомую – это…

9. Ориентальный стиль заключается в …

10. Курос – это …

Тестовое задание №4

Средневековье и Возрождение

1. Название картины «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти произошло от …
1. Имени мужа натурщицы Рафаэля.
2. От названия города, где Рафаэль написал картину.
3. Название храма, где находится картина.
4. Имени матери Рафаэля.

2. Кто написал фреску «Тайная вечеря»?
1. Албрехт Дюрер.
2. Рафаэль Санти.
3. Джотто.
4. Леонардо да Винчи.

3. Представителем какой художественной школы был Альбрехт Дюрер?
1. Австрийской.
2. Немецкой.
3. Английской
4. Голландской.

4. Кто впервые употребил термин Возрождение?
1. Рафаэль Санти.
2. Джордж Вазари.
3. Леонардо да Винчи.
4. Мазаччо.

5. К какому стилю относят эти памятники?
1.Собор Парижской Богоматери
2.Церковь Сент_Шапель в Париже
3.Кельнский собор

4.Реймсский собор
5.Пизанский собор
6.Церковь Св. Амброджио в Милане
7.Базилика Сен-Сернен в Тулузе
А.)Романский.
Б.) Готический

6. К какому периоду относится творчество каждого из этих мастеров?
1. Рафаэль
2. Джотто
3. Брунеллески
4. Микеланджело
5. Леонардо да Винчи
6. Тициан
7. Боттичелли
8. Браманте
9. Тинторетто
10. Веронезе
А.) Предвозрождение
Б.) Раннее Возрождение
В.) Высокое Возрождение
Г.) Позднее Возрождение

7. Заполните пропуски в предложении
В европейском зодчестве XII и. Возник _____ стиль, характерным свойством которого была тяжеловесность, служащая задаче обороны от неприятеля.

8. В средневековом укрепленном замке главная башня, стоящая внутри крепостных стен и несвязанная с ними – это …

9. Гризайль – это …

10. Неф – это …

Тестовое задание №5

Искусство Древней Руси

1. Прием исполнения личного письма, для которого характерен плавный переход от светлых частей к темным.
1. Клеймо
2. Плавь
3. Движки
4. Нартекс

2. Декоративная деталь в виде выступающего полукруглого валика над окнами
1. Поребрик.
2. Хоры
3. Бровка
4. Цемлянка.

3. Части купольного свода в виде вогнутых сферических треугольников
1. Прясло
2. Паруса
3. Поребрик
4. Закомара

4. Произведениями Рублева являются
1. Архангел Михаил. Конец XIVв.- нач. XVв.
2. Апостол Матфей. Успенский собор. Владимир. 1408.

3. Богоматерь Донская ок. 1392.
4. Троица ветхозаветная. Перв. четв. XVв.

5. В изобразительном искусстве Византии и позднее в древнерусской живописи иконописцы придерживались строгих канонических правил размещения религиозных сюжетов и персонажей Священного писания. Укажите, где размещались следующие иконописные сюжеты:
1. Богоматерь
2. Иисус Христос
3. Пророки
4. Апостолы
5. Страшный суд
6. Евангелисты

А.)На западной стороне храма
Б.) В центральном куполе
В.) В барабане купола
Г.) В полукуполе апсиды
Д.) На «парусах»
Е.) На западной стороне храма

6. Древнерусская художественная культура развивалась на протяжении нескольких веков. Определите, к какой эпохе относятся следующие памятники древнерусского искусства:
1. Собор Святой Софии в Киеве
2. Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде
3. Церковь Покрова Богородицы на Нерли
4. Успенский собор во Владимире
5. Благовещенский собор Московского Кремля
6. Храм Василия Блаженного в Москве
А.) XI век
Б.) XII век
В.) XV век
Г.) XVI век

7. Кладка, облицовка стен здания грубо околотыми с наружной стороны камнями – это…

8. Богатые жилые каменные или деревянные постройки с большим количеством помещений – это …

9. Подклет – это …

10. Перечислите соборы Московского Кремля

Тестовое задание №6

Искусство Европы XVII – XVIII веков

1. Барокко переводится как…
1. осколки камней
2. странный, причудливый
3. образцовый, первоклассный
4. нанизывать на нить

2. Представителем итальянского барокко был
1. Франциско Сурбан
2. Караваджо
3. Рубенс
4. Эль Греко

3. Произведением Рубенса не является (отметьте лишнее)
1. Похищение дочерей Левкиппа
2. Прибытие королевы Марии Медичи в Марсель

3. Персей и Андромеда
4. Обращение Павла

4. Представителями классицизма были
1. Н.Пуссен.
2. Ш. Лебрен.
3. Ж. Ватто
4. К. Лоррен
5. Определите авторов и названия следующих художественных произведений XII века
1. Кружевница
2. Три грации
3. Юноша с лютней
4. Туалет Венеры
5. Бобовый король
6. Апостолы Петр и Павел
А.) Эль Греко
Б.) Рубенс
В.) Вермер
Г.) Йорданс
Д.) Караваджо
Е.) Веласкес

6. Определите источники сюжетов следующих картин Рембрандта
1.Даная
2.Возвращение блудного сына
3.Жертвоприношение Авраама
4.Изгнание торгующих из храма
5.Флора
6.Вирсавия
А) Источник сюжета – античные мифы.
Б)Источник сюжета – Библия

7. Часть здания, выступающая за основную линию фасада, обычно расположена симметрично по отношению к центральной оси – это …

8. Живописная скульптурная или резная композиция декоративного характера, расположенная над дверью и являющаяся органической частью интерьера – это…

9. Английский парк – это…

10. Караваджизм - это …

Тестовое задание №7

Искусство России XVII – XVIII века

1. Зимний дворец построен в стиле
1. Классицизм
2. Барокко
3. Ампир
4. Модерн

2. Ведущими мастерами классицизма были (отметьте лишнее):
1. Растрелли
2. Баженов
3. Казаков
4. Старов

3. Творениями Растрелли являются
1. Екатерининский дворец

2. Инженерный замок
3. Дом П.Е. Пашкова
4. Большой Павловский дворец

4. Портреты В. Боровиковского (отметьте лишний):
1. Портрет А.Г. и В.Г. Гагариных
2. Портрет Е.Н. Арсеньевой
3. Портрет Е.Н. Хрущевой и Е.Н. Хвостовой
4. Портрет М.И. Лопухиной

5. Определите в каком виде искусства создавали свои произведения эти мастера:
1. В.И. Баженов
2. Ф.С.Рокотов
3. В.Л. Бровиковский
4. А.Ринальди
5. Дж. Кварнеги
6. Ф.Ф. Щедрин
7. М.И. Козловский
8. А.П. Лосенко
А.)В скульптуре
Б.) В живописи
В.) В архитектуре

6. Укажите архитекторов, создавших следующие шедевры XVIIIв.:
1.Баженов
2.Казаков
3.Растрелли
А.) Здание Московского Университета на Моховой
Б.) Дом Пашкова
В.)Дворцово-парковый ансамбль в Царицыне
Г.) Зимний дворец
Д.)Здание Сената в Кремле

7. Ведущим стилем русского искусства второй половины XVIII века стал …
8. Ведущим мастером скульптурного портрета XVIII века был …

9. Продолжите мысль.
Искусство России с начала XVIII века становится светским. Появляются неизвестные дотоле виды и жанры пространственных искусств: гравюра, …

10. Перечислите основные черты раннего классицизма

Тестовое задание №8

Искусство Европы и США XIX-XX веков

1. Художественные направления XIX-XX веков (Отметьте лишнее)
1. Романтизм
2. Реализм
3. Импрессионизм
4. Барокко

2. Представителями импрессионизма были (отметьте лиишнее)
1. К. Моне
2. Ренуар
3. Ван Гог
4. Э. Мане

3. Произведениями Э. Мане являются (отметьте лишнее)
1. Олимпия

2. Бар в «Фоли- Бержер»
3. Гора в Сент-Виктуар
4. Завтрак на траве

4. Основные течения западного авангарда (отметьте лишнее)
1. Кубизм
2. Экспрессионизм
3. Сезаннизм
4. Дадаизм

5. Найдите произведение соответствующего автора
1.К. Моне
2. Э. Мане
3. Матисс
4. Пикассо
5. Сезанн
А.) Золотые рыбки
Б.) Купальщицы
В.) Авиньонские девицы
Г.) Впечатление восход солнца
Д.) Завтрак на траве

6. Найдите соответствие
1. Кубизм
2. Дадаизм
3. Фовизм
4. Экспрессионизм
А.) Матисс
Б.) Пикассо
Г.) М.Дюшан
В.) Мунк

7. Композиция, исходные материалы которой могут принадлежать к разным художественным сферам (газетный текст, фотографии, наклейки, куски обоев и т.п.) – это …

9. Пленэр – это…

10. Пуантилизм – это …

Тестовое задание №9

Искусство России XIX века

1. Творением А.Н. Воронихина является
1. Биржа
2. Казанский собор.
3. Исакиевский собор
4. Арка здания Главного штаба.

2. Архитектором Горного института был
1. А.Н. Воронихин
2. А.Захаров
3. К.Росси
4. В.П. Стасов

3. Автор памятника Минину и Пожарскому
1. И.П. Мартос
2. С.С. Пименов
3. Ф.П. Толстой
4. Б.И. Орловский

4. Автор портрета Е.В. Давыдова
1. В.А. Тропинин
2. О.Кипренский
3. К.П. Брюллов
4. А.А. Иванов

5. Определите авторов этих произведений
1. Всадница
2. Портрет А.С. Пушкина
3. Голова мальчика
4. Сватовство майора
5. Явление Христа народу
6. Три богатыря
А.) А.Васнецов
Б.) В.Тропинин
В) А.Иванов
Г.) П.Федотов
Д) К.Брюллов
Е.)О. Кипренский

6. Определите в каком виде искусства создавали свои произведения эти мастера:
1. В.И. Суриков
2. А. Захаров
3. В.М. Васнецов
4. К. Росси
5. К.А. Тон
6. В.А.Серов
7. В.Е. Маковский
А.) В архитектуре
Б.) В живописи

7. Направление в искусстве, возникшее в середине XIX в., ориентированное на изображение повседневной жизни, социальную типизацию, обличение несправедливости – это …

8. Ведущее направление русской живописи начала XIX века – это..

9. Назовите основные черты архитектуры второй половины XIX века.

10. Перечислите членов «Товарищества передвижных художествен-
ных выставок» («Передвижников»)

2.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

2.7.1. рекомендуемая литература

2.7.1.1. Основная литература

Барокко: Архитектура, скульптура, живопись: [альбом] /под ред. Рольфа Томана. – Кёльн Кёнеманн, 2000.

Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства: учеб. пособие / Г.В. Варакина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

Верман К. История искусства всех времен и народов. Искусство первобытных племен и народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до XIX столетия. – Т.1. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.

Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения. – СПб.: Алетейя, 2000.

Всеобщая история искусств. В 6-ти т. / Веймарн Б.В., Колпинский Ю.Д. и др. – М.: Искусство,
Т.2: Искусство средних веков. Кн. 1, 1960.
Т. 3. Искусство эпохи Возрождения, 1961.
Т. 4. Искусство 17-18 веков, 1963.
Т. 5. Искусство 19 века, 1964.

Т. 6 Искусство 20 века, 1965.
Гнедич П.П. История искусств: Древняя и Московская Русь: живопись, скульптура, архитектура. – М.: ЭКСМО, 2005.
Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. – М.: Летопись-М, 2000.
Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: Современник, 1996.
Готика: Архитектура, скульптура, живопись: [альбом] /под ред. Рольфа Томана. – Кёльн: Кёнеманн, 2000.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств: очерки / Н.А. Дмитриева. – Изд.4-е, стер. – М.: Искусство. - Вып.1 От древнейших времен по XVI век. – 1986.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств: очерки / Н.А. Дмитриева. – Изд.3-е, стер. – М.: Искусство. - Вып.2. Северное Возрождение; Страны Западной Европы XVII и XVIII веков; Россия XVIII века. – 1990.
Ильина Т.В. История искусств; Западноевропейское искусство: учебное пособие для вузов / Т.В. Ильина. – Изд. 4-е, стереотип. – М.: Высш. шк., 2008.
Ильина Т.В. История искусств; Западноевропейское искусство: учебное пособие для вузов / Т.В. Ильина. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005.-
Ильина Т.В. История искусств Западной Европы от Античности до наших дней: учеб. для бакалавров / Т.В. Ильина. – Изд. 5-е, стереотип. – М.: Юрайт, 2013.
Ильина Т.В. История искусств Западной Европы от Античности до наших дней: учеб. для бакалавров / Т.В. Ильина. – Изд. 5-е, стереотип. – М.: Юрайт, 2012.
Ильина Т.В. История искусств; Отечественное искусство: учебное пособие для вузов / Т.В. Ильина. – Изд. 3-е, перераб. доп. – М.: Высш. шк., 2005.
Ильина Т.В. История искусств; Русское и советское искусство: учебник для вузов / Т.В. Ильина. – М.: Высш. шк., 1989.
Ильина Т.В. Русское искусство XVIII века: учебник / Т.В. Ильина. – М.: Высшая школа, 1999.
История искусства зарубежных стран: Средние века. Возрождение: Учебник / под ред. Ц.Г. Нессельштраус. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Изобразительное искусство, 1982.
История мирового искусства. – М.: БММ АО [Бертельсманн Медиа Москау АО], 1998.
История русского и советского искусства: учебное пособие / под ред. Д.В. Сарабьянова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1989.
Коновалов Э.Г. Словарь русских художников: новый полный биографический / Э.Г. Коновалов. – М.: Эксмо, 2012.
Матье М.Э. Искусство Древнего Египта /М.Э. Матье. СПб: Летний сад,2001.
Райт С. Ренессанс: шедевры мирового искусства и архитектуры: [альбом]. – Минск: Белфакс, 1997.
Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века: учебное пособие / Д.В. Сарабьянов. – М.: Изд-во МГУ, 1993.
Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. / Н.М. Сокольникова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2012.
Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. / Н.М. Сокольникова. М.: Академия, 2006.
Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства / А.Д. Столяр. – М.: Искусство, 1986.
Эстон М. Ренессанс: энциклопедия мирового искусства: альбом / М. Эстон. – М.: Белый город, 1997..

2.7.1.2. Дополнительная литература

Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1974.
Алпатов М.В. Андрей Рублев. - М., 1972.
Алпатов М.В. Феофан Грек. - М., 1979.
Арган Дж. История итальянского искусства: В 2 т. Т. 1. - М., 1990
Афанасьев В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего и Ближнего Востока. Малая история искусства. - М.: Просвещение, 1976.
Балдин В.И., Манушина Т.Н. Троице-Сергиева лавра. Архитектурный ансамбль и художественные коллекции древнерусского искусства XIV-XVII вв. - М., 1996.
Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. - М., 1990.
Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX в. - М., 1995.
Бритова Н.Н., Лосева Н.М, Сидорова Н.Д. Римский скульптурный портрет: Очерки. - М., 1975.
Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI-XVII века. М., 1995.
Вагнер Г.К. Белокаменная резьба древнего Суздаля. Рождественский собор. XIII век. М., 1975.

Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. - М., 1987.
Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. Рельефы Юрьева Польского. М., 1966.
Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. Владимир. Боголюбово. М., 1969.
Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. - СПб., 1999.
Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932.-М., 1993.
Вельфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. - СПб., 1999.
Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи : XIX век. М., 1986.
Вздорнов Г.И. Феофан Грек: Творческое наследие. М., 1983.
Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 1985.
Виппер Б.Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640-1670). - М., 1962.
Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М., 1985.
Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска XII-XIII вв. Л., 1979.
Гомбрих Э. История искусства. - М., Высшая школа,1998.
Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве. - М., 1966.
Гращенков В.Н. Жизненная судьба произведений искусства. – Вопросы искусствознания. - IX (2/96). - с.494-520.
Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция: Творческая личность в контексте ренессансной культуры.- М ., 1991.
Даниэль С.М. Картина классической эпохи: Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII века.-Л., 1986.
Дмитриевский собор во Владимире: К 800-летию создания. - М., 1997.
Зарецкая Д. М., Смирнов В. В. Мировая художественная культура (Западная Европа и Ближний Восток)- М., ООО "Издательство МХК", 2002.
Зыбайлов Л.К. От хеппенинга к видео: тенденции и противоречия художественной культуры Запада.-М., 1990.
Зыбайлов Л.К., Шапинский В.А. Постмодернизм.-М., 1993.
Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия, т.1-5. М., 1962—1981.
История европейского искусствознания: От античности до конца XVIII века. - М., 1963.
История мировой культуры (под ред. Г. В.Драча) - Ростов-на-Дону, Феникс, 2000.
История русского искусства: В 2 т. изд. 2-е перераб. / Под ред. И.Э. Грабаря.- М., 1980.
Качалова И.Я., Маясова Н.А., Щенникова Л.А. Благовещенский собор Московского Кремля. К 500-летию уникального памятника русской культуры. - М., 1990.
Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. - Прага, 1987.
Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д. Старая Ладога — древняя столица Руси. - СПб., 1996.
Комеч А.И... Каменная летопись Пскова XII начала XVI в. - М., 1993.
Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. - М., 1998.
Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство: Статьи и материалы. М., 1978.
Косцова А.С. Древнерусская живопись в собрании Эрмитажа: Иконопись, книжная миниатюра и орнаментика. XIII — начало XVII века. СПб., 1992.
Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966.
Лазарев В.Н. Феофан Грек и его школа. М., 1961.
Лесли Р. Сюрреализм: Мечта о революции. - Минск., 1999.
Лифшиц Л.И. Русское искусство X-XVII веков // Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X — начала XX века. С.7-160.М., 1989. Издание 2-е, М., 2007.
Лихачев Д.С. Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей.-Л., 1998.
Мировая художественная культура (Кабкова Е. П., Львова Е. П., Сарабьянов Д. В. и др.) – в 5-х книгах СПб. : Питер. 2007
Мировая художественная культура (под ред. Б. А.Эренгросс) - М., Высшая школа, 2001.
Мифы народов мира: В 2 т.- М., 1994.
Модернизм: анализ и критика основных направлений: Сб.ст. / Под. ред. В.В.Ванслова.-М., 1987.
Памятники русской архитектуры и монументального искусства /Под ред. В.П. Выголова.- М., 1980 (Материалы и исследования); М., 1983 (Стиль, атрибуции, датировки); М., 1985 (Города, ансамбли, зодчие); М., 1991 (Пространство и пластика); М., 1994 (Столица и провинция).
Партина А.С. Архитектурные термины. Иллюстрированный словарь. М., 1994.

Петров-Стромский В.Ф. Тысяча лет русского искусства: история, эстетика, культурология. - М.: Терра, 1999.
Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. - СПб., 1993.
Раппопорт П.А. Строительное производство Древней Руси (X-XIII вв.). - СПб., 1994.
Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. Мировая художественная культура - М., ЮНИТИ, 2001.
Сарабьянов Д. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. - М., 1989.
Смирнова Э.С. Московская икона XIV-XVII веков. Л., 1988.
Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. - М., 1985.
Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе.-М., 1991.
Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. - М.,1986.
Флоренский П. Иконостас: Избр. труды по искусству. - СПб., 1993.
Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. - М., 1996.
Хрестоматия по мировой художественной культуре (сост.: Зарецкая Д. М., Смирнов В. В.) - М., Книголюб, 2000
Чегодаев А. Д. Искусство Соединенных Штатов Америки 1675-1975: Живопись, архитектура, скульптура, графика. - М., "Искусство", 1976.
Шпенглер. Закат Европы История искусства зарубежных стран под ред. М. В. Доброклонского: в 3-х т. - Т. 2-3 - М., 1994
Янсон Х. В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб., Слово, 1996.

2.7.1.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1.Православный образовательный портал «Слово» (Раздел «История») - http://old.portal-slovo.ru/rus/history/ Размещены научные статьи преподавателей МГУ, МПГУ и других вузов.

2. Научный богословский портал «Богослов.Ru» (Раздел Отечественная история) http://www.bogoslov.ru/journal/22476/index.html

3.Социально-гуманитарное и политологическое образование (система федеральных образовательных порталов) - http://www.humanities.edu.ru/ Библиотека содержит курсы лекций, монографии, авторефераты, журналы и т.п.

4. Столяров, Б. А. Музей в пространстве художественной культуры и образования: [учебное пособие] / Б. А. Столяров; М-во образования и науки Российской Федерации, Российский Гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена .— СПб. : [б. и.], 2007 .— 339 с. : ил., портр. ; 21 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .— Библиогр.: с. 306-311, 336-337, библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.

4. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm

5.Единое окно доступа к образовательным порталам – http://window.edu.ru/window

6.Хронос. Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru/

7. Российский общеобразовательный портал - http://historydoc.edu.ru/

8. Руниверс (портал о российской истории и культуре) - http://www.runivers.ru/ Портал содержит электронную факсимильную библиотеку, книги, изданные в России в XIX – начале XX века

9. http://zotova.org/category/iskusstvo-xx-veka

10. http://smallbay.ru/article/history.html

11. http://www.bibliotekar.ru/zh-OsnovyIstorii/9.htm

12. http://www.artprojekt.ru/library/arthistory1/st079.htm

13.http://ru.wikipedia.org/wiki/Римский скульптурный портрет

14.http://www.boschuniverse.org/

15.http://www.dali.com/

16. http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/durer/

17. http://www.leonet.it/comuni/vinci/

18.http://www.mystudios.com/gallery/modigliani/

19.http://www.rembrandthuis.nl/

2.8. Материально-техническое обеспечение данной дисциплины

Минимально необходимый для реализации рабочей программы дисциплины перечень материально-технического обеспечения включает в себя учебную аудиторию для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий, укомплектованную учебной мебелью, техническими средствами, наглядными пособиями, литературой; помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной и множительной техникой с подключением к сети Интернет, точками WI-FI; библиотеку с читальным залом.